

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE PSICOLOGÍA**

DECLARACIÓN y AUTORIZACIÓN

Yo: **MARÍA JOSEFINA ROMÁN ARBOLEDA, CC. 1719838839**, autora del trabajo de graduación intitulado: **"ESTUDIO DEL SÍMBOLO EN ELEMENTOS CULTURALES DEL HIP HOP: MÚSICA Y GRAFFITI, EN HOMBRES Y MUJERES ENTRE 15 Y 30 AÑOS DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE JUNIO DE 2012 A AGOSTO DE 2013")**, previa a la obtención del título profesional de **PSICÓLOGA CLÍNICA**, en la Facultad de **Psicología**

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través de sitio web de la Biblioteca de la PUCE, el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de Universidad.

Quito, noviembre 2013

MARÍA JOSEFINA ROMÁN ARBOLEDA

CC. 1719838839

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR - MATRIZ

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA CLÍNICA

**DISERTACIÓN PREVIA AL TÍTULO DE
PSICÓLOGA CLÍNICA**

**“Estudio del símbolo en elementos culturales del Hip Hop: música y graffiti, en
hombres y mujeres entre 15 y 30 años de la ciudad de Quito en el periodo
comprendido desde Junio de 2012 a Agosto de 2013”**

AUTORA

JOSEFINA ROMÁN ARBOLEDA

DIRECTORA

PSCL. NATHALIA QUIROZ

Quito, noviembre 2013

A Jorgito, mi padre y primer maestro.

Me alentaste a ser la mejor, me enseñaste las letras, el valor del trabajo duro.

Me diste una historia y la valentía para vivir.

*A Emma, mi madre de corazón, mi primer acercamiento al amor incondicional,
me alimentaste y me hiciste fuerte y feliz en una hermosa casita en La Loma Grande.*

*Se fueron, pero como se nota que no me abandonaron,
son los árboles más fuertes que he conocido, su historia me acompaña,
su corazón aún late en cada logro de mi vida, en cada aventura que emprendo,
en cada paso que doy.*

A “mis viejitas” Mónica y Beatriz.

Por su amor al cuidar de mí cada día, cada minuto.

*Admiro cada palabra suya, su mente es grande y su corazón perfecto,
son mi razón de vivir.*

Este logro es para ustedes

A mis corazones oscuros, por creer en mí y

A Martín, por ser un regalo del cielo.

AGRADECIMIENTOS

A mi familia por creer en mí a pesar que no sabían a que me refería con “Hip Hop”. Al pasar cada obstáculo siempre supieron que no me daría por vencida. Gracias, sus palabras estuvieron conmigo en cada momento. En mi túnel oscuro ustedes son mi luz. A Mónica mi madre por las noches en vela, por cada poema y cada tomate que preparaste para mí, por dejar sin valor cada duda que tuve. A Beatriz mi ángel, por su fuerza y no dejar que el tiempo pase, por cada acción sencilla que me ha hecho conseguir cosas grandes. A Martín por crear mi sonrisa. A Alfredo por su sabiduría, desde el día que nací. A Pali mi hermana, por ser mi compañera de viaje y no dejarme caer. Y a Juanito por no dejar que pierda el espíritu “clown” en este proceso. Gracias a todos este estudio existe.

Mis agradecimientos especiales a los treinta participantes de la disertación y a todos aquellos que con su buena intención han hecho de este documento un recuerdo que atesoraré siempre. Aunque las palabras no puedan expresar lo importantes que han sido en esta etapa de mi vida. Cada uno me ha enseñado lecciones únicas a su estilo. Por su amistad y apoyo incondicional agradezco a: Dmente Clown, Misterio Mc, kasero Mad Instruments, Cristian Strong, Latente, Bonice, Pichu y Pa Kito. Por permitirme entrar en su mundo y brindarme el regalo de su confianza, agradezco a: Buba, Chris Cross, Afán Márquez, Vespa, Zela, Cooneja Stars, Jerou K, Abuelo Mc, Equis, Niña Juanita, Doris, Cianuro, Joker, FX, Bins, Spike, Psk, Mr. Oso, Heins, Male, Santhos One, Loco San, Kuma, Blue Demon y Eme Roots; aprecio de gran manera su esfuerzo por ayudar a que el estudio tenga éxito. Cada uno de ustedes con su historia y talento se ha ganado mi respeto, admiración y cariño. Y a todos los chicos y chicas que por motivos de espacio no pudieron participar, mis sinceros agradecimientos. Sigán impactando al mundo con sus colores, cuestionándose e inspirando a través de su arte.

A mi directora Nathalia Quiroz por su guía en lo teórico, su apoyo en cada cambio realizado y la confianza que hizo nacer en mí. Por creer en mi trabajo y brindarme la tranquilidad de poder realizarlo sin dejar de lado mi estilo personal. Por su tiempo, infinita paciencia ante las dificultades y ánimo ante el tema de mi disertación.

A cada profesor que me inspiró a ser mejor con sus grandes ideas y comentarios.

A Hermelinda por su apoyo constante durante todos los años de mi carrera y el ejemplo de su esfuerzo ante el trabajo duro, siempre la recordaré.

Lo que los artistas, al igual que los alquimistas, probablemente no percibieron era el hecho psicológico de que estaban proyectando parte de su psique en la materia y objetos inanimados. De ahí la “misteriosa animación” que entraba en tales cosas y el gran valor atribuido incluso a los escombros.

(Jung, 1964:254)

TABLA DE CONTENIDO

	Página
Dedicatoria	II
Agradecimiento	III
Tabla de Contenido	V
Tabla de Ilustraciones	VII
Resumen o Abstract	VIII
Introducción	IX

CAPÍTULO I. HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA HIP HOP EN EL MUNDO Y ECUADOR

1.1 Antecedentes	1
1.1.1 Consideraciones Preliminares	2
1.2 La Cultura Hip Hop: Definición	3
1.3 El Hip Hop en el mundo: Origen y Raíces a través del tiempo	5
1.3.1 Pre-Historia del Hip Hop	5
1.3.2 Historia del Hip Hop: El Bronx como escenario	8
1.3.3 Cambios a través del Tiempo	9
1.4 El Hip Hop en Ecuador	10
1.4.1 El Hip Hop en Quito	11
1.5 Elementos de la Cultura Hip Hop	12
1.6 Características e Ideologías	14

CAPÍTULO II. LA PSICOLOGÍA ANALÍTICA DE C. G. JUNG

2.1 Antecedentes	15
2.2 La Psique para Jung	17
2.2.1 Energía Psíquica	18
2.2.2 Consciente	20
2.2.3 Inconsciente	21
2.2.3.1 Inconsciente Personal	23
2.2.3.2 Inconsciente Colectivo	23
2.2.3.2.1 Arquetipos	24
2.2.3.2.1.1 Arquetipo de la Totalidad	26

2.2.3.2.1.2 Arquetipo del Puer Aeternus: El Niño Eterno	27
2.3 ¿Qué es el símbolo para Jung?	27
2.3.1 Símbolo de la piedra y símbolo del animal	32
2.3.2 Símbolo del Círculo Mágico: Mandalas	33
2.3.3 Otros símbolos en la Teoría Junguiana	35
2.3.4 Los símbolos en La Pintura: Características y Significado	38
2.4 Métodos de análisis del símbolo en el estudio	40
2.4.1 La Amplificación	40
2.4.2 Cuadro de símbolos y su base arquetípica	41

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CULTURALES DEL HIP HOP: RAP Y GRAFFITI, DESDE LA TEORÍA JONGUIANA

3.1 Introducción	44
3.2 Análisis general de rap y graffiti a partir de la teoría junguiana y su historia	46
3.2.1 Simbología de la “lata” de aerosol y el ritmo Hip Hop	50
3.3 Historia # 1: Misterio MC	52
3.4 Historia # 2: Zela Valenzz	60
3.5 Historia # 3: Latente. Sr. Konejo	63
3.6 Historia # 4: Santhos One	67
Conclusiones	71
Recomendaciones	75
Bibliografía	76

ANEXOS

- Anexo 1: Historias Rap y Graffiti
- Anexo 2: Listado de Entrevistas y Formato de Entrevistas.
- Anexo 3: Cuadro Interpretación de Colores.
- Anexo 4: Cuadros Resumen Resultados.
- Anexo 5: Liricas Rap correspondientes a quince MC's.
- Anexo 6: Imágenes Graffitis correspondientes a quince escritores.
- Anexo 7: Video Documental: El Símbolo en la Cultura Hip Hop en Quito.

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración I. Cuadro Comparativo por décadas:	
cambios en la Cultura Hip Hop	10
Ilustración II Modelo Sistémico de los Arquetipos	42
Ilustración III Simbología encontrada en los casos analizados:	
Rap	49
Ilustración IV Simbología encontrada en los casos analizados:	
Graffiti	49
Ilustración V Dmente y Misterio: Máscaras	58
Ilustración VI Sr Konejo en Zámiza	63
Ilustración VII Conejo y Fantasía	65
Ilustración VIII Quito en la noche	66
Ilustración IX Sombra Latente	67
Ilustración X Tercer ojo. Santhos One	69
Ilustración XI TAG Santhos One	69
Ilustración XII Caracter Pomasqui. Santhos One	70

RESUMEN O ABSTRACT

El presente trabajo inicia con la historia de la Cultura¹ Hip Hop a nivel mundial y dentro de nuestro país. Se narrará aquí la historia del lugar de origen de la Cultura, donde se definirá quienes fueron los padres fundadores de la misma y las características del Hip Hop². Resaltando dos de los cuatro elementos de la misma, el RAP³ como representante de la parte musical de la Cultura y el Graffiti⁴ o manifestación visual de la misma. En el segundo capítulo se encuentra la base teórica del estudio, se hará referencia a la teoría del psicólogo suizo Carl Gustav Jung, la denominada psicología profunda o psicología analítica. Allí nos aproximaremos al concepto de psique y los elementos que interactúan entre sí, haciendo posible su funcionamiento y manifestaciones en la vida cotidiana como son los símbolos, la consciencia, el inconsciente y la energía psíquica. Por último, en un tercer capítulo, los dos temas antes citados se enlazarán mediante el análisis del símbolo como una forma de expresión de la psique, que interviene en la creación de arte: palabras e imágenes, dentro del grupo de jóvenes quiteños pertenecientes a la Cultura Hip Hop participantes del estudio.

El presente estudio se presenta como una opción informativa, ante conocedores del tema y ante el público en general, ya que investiga y recopila datos actuales sobre miembros activos de la Cultura Hip Hop, dentro de un enfoque psicológico que pretende cuestionar todo aquello que envuelve a la Cultura Hip Hop en tanto implique simbolismo, en un análisis y presentación de resultados sobre el arte musical y pictográfico producido por sus representantes.

---

¹ A través de la disertación se hará uso del término Cultura con mayúscula como abreviatura de la Cultura Hip Hop en algunos casos, distinguiéndolo del término cultura, referido a manifestaciones de una sociedad.

² Cultura nacida en el Bronx en los años 70's. Posee 4 elementos culturales: RAP, DJ, Break Dance y Graffiti.

³ Manifestación cultural del Hip Hop consistente en realizar rimas e improvisaciones sobre una pista musical, con letras de autoría propia de quien lo realiza, el llamado MC y frente a un público.

⁴ Manifestación cultural del Hip Hop y otros sub-grupos de la sociedad consistente en escribir y pintar sobre muros y diversos sitios de la ciudad, generalmente de forma ilegal y expresando ideas o emociones. Quien lo realiza es denominado graffitero o Writter (escritor).

INTRODUCCIÓN

“Esta vida es una sola... solo vívela con clase”, es el mensaje que Vespa (MC quiteño) transmite en sus conciertos, hacia quien busca en el Rap palabras de aliento e historias contadas en su lenguaje, la música. Es tan solo uno de los artistas urbanos que narran vivencias propias, comparten historias de vida, muerte, inspiración, dolor y lucha.

Jung (2002:117) define a la identificación con un grupo, como una situación psicológica especial, en la que la reunión con otros individuos logra una gran fuerza de sugestión y hace posible las vivencias colectivas de transformación, donde no se siente responsabilidad ni miedo, no tiene duración prolongada y necesita entrar en lo que denomina la embriaguez de la masa para fortalecer la vivencia. Al recuperar la individualidad, se piensa: “ojalá se repita mañana para que pueda sentirme otra vez como un pueblo unido” (Jung, 2002:118). Es por ello que una investigación psicológica que indague sobre los símbolos que se manifiestan en grupos como la Cultura Hip Hop, cobra importancia en una época en la que las agrupaciones juveniles son parte importante de la ciudad.

Las razones sociales del presente estudio son dos hechos de actualidad dentro de nuestra sociedad y del ser humano como su ente principal. En primer lugar la riqueza de la Cultura Hip Hop en el aspecto artístico, expresivo y simbólico de sus integrantes, siendo una de las culturas juveniles más extensas y populares en la actualidad. Preguntándonos en qué forma el comportamiento de cada joven afecta al ambiente. En segundo lugar, es un hecho digno de ser tomado en cuenta que las calles son el escenario del MC y el graffitero, las paredes su lienzo, los ciudadanos su público; dentro de una ciudad donde chicos y chicas escriben sobre lo que ven, en relación directa entre sus actos, ideas y hechos inconscientes que se enlazan con su visión artística. Cuenta a diferencia de otros sub-grupos, no solo con un aspecto musical, sino que además posee un elemento pictórico, el graffiti. Formando una cultura rica en simbología, historia y elementos propios que conforman su identidad, a través de su gente. Sin embargo muchas veces ha sido mal interpretada. La confusión se debe al desconocimiento de detalles, que al mirar a uno de estos jóvenes por la calle no pueden apreciarse. Es al aproximarse a cada uno de ellos, conociendo a quienes viven día a día junto al Hip Hop, que puede comprenderse e incluso, por qué no admirarse.

El motivo personal de este trabajo, además de la búsqueda de conocimiento nuevo sobre el ser humano y la forma en que jóvenes pueden interactuar con el ambiente mediante tan

diversas formas de comportamiento, nace de la propia necesidad de emprender un proyecto que aporte al crecimiento personal e intelectual. Con miras a que sea de utilidad para quienes lo necesiten, hacia al menos una persona, si logra serlo habrá valido la pena.

Se indagan en el presente documento las motivaciones psicológicas que llevan a jóvenes (miembros que equilibran la sociedad en muchos sentidos, creando cambios a partir de sus ideas y marcando épocas) a la expresión a través de una determinada cultura, mediante el estudio de sus símbolos. Los jóvenes se identifican con su historia y particularidades y al mismo tiempo la modifican mediante acciones, le dan permanencia. Al vincular los conocimientos que la Psicología ha podido aportar, mediante el mismo objetivo que persigue, ser de valor para los individuos, a partir del conocimiento del comportamiento humano en sus infinitas formas. Siguiendo el legado de Carl Gustav Jung (1875 - 1961), quien buscó contribuir al conocimiento, innovar e imponerse retos al investigar, cuestionándose sobre el arte de su época, este estudio analiza la simbología de un grupo de individuos que nacieron sin ser parte de una sub-cultura específica, es decir: ¿cómo un individuo que “nació sin Hip Hop”, lo ha adoptado como suyo, como una herramienta y nexo de comunicación con el exterior y consigo mismo?.

A partir de ello, el objetivo principal de esta investigación consiste en identificar las relaciones existentes entre los elementos de la cultura Hip Hop y la representación simbólica que éstos tienen en la psique de los integrantes de la misma. Posteriormente se persigue objetivos más delimitados como resaltar las bases y características de la Cultura Hip Hop desde sus inicios, con miras a una posterior lectura en relación a elementos de la teoría junguiana. Además de entender el concepto de psique, símbolo y energía psíquica dentro de la teoría de Carl Gustav Jung, para así plantear interrogantes y nuevas concepciones sobre la Cultura Hip Hop, enlazando símbolos a elementos conscientes e inconscientes de los integrantes. Adicionalmente, las bases del estudio se fundamentan en la hipótesis de que los elementos culturales del Hip Hop: música y graffiti tienen relación con las representaciones personales (símbolos) de sus integrantes.

La metodología utilizada se basa en entrevistas de estilo abierto y se ha tomado en cuenta aspectos referentes a: historia vital, aspectos familiares relevantes, lugar del integrante dentro del hogar y dentro de la Cultura Hip Hop, características personales percibidas por el participante, anécdotas, aspectos educativos y metas. Se incluyen datos sobre aspectos musicales y gráficos, tanto sobre influencias como sobre el trabajo propio

de cada artista urbano. Todo ello se encuentra de forma escrita y grabada en video, fotografías de murales de graffitis quiteños, además de recopilación de música y letras pertenecientes a los participantes del grupo seleccionado. Se realizaron observaciones y grabaciones de las manifestaciones artísticas que practican treinta adolescentes y jóvenes: hombres y mujeres entre 15 y 30 años de edad, de la ciudad de Quito, pertenecientes a grupos de música, graffiti y artistas independientes, integrantes de la Cultura Hip Hop de manera activa y continua. Finalmente, se realiza el análisis de resultados tanto de la técnica de entrevista como de los símbolos hallados en sus expresiones artísticas, llegando así a conclusiones y planteamiento de relaciones entre características de integrantes del estudio y su participación dentro de la Cultura Hip Hop y sus fundamentos. En síntesis, la Cultura Hip Hop junto con sus miembros, poseería dentro de sus elementos musicales, visuales y corporales, gran cantidad de símbolos y motivaciones que nacen con su historia.

CAPÍTULO I

HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA HIP HOP EN EL MUNDO Y ECUADOR

1.1 Antecedentes

A lo largo de este capítulo se hará una reseña histórica en el mundo y en Ecuador, de uno de los movimientos juveniles más grandes a nivel mundial: la Cultura Hip Hop, a través de los personajes que la conforman. Para lo cual se hará referencia al texto “The Gospel of Hip Hop” del autor KRS ONE, del año 2009. KRS ONE recopila orígenes y fundamentos de la Cultura Hip Hop, elementos y rasgos que distinguen el actuar de un hip hoper.

Según Feixa (1998:84) una de las características del ser humano es la necesidad o tendencia a agruparse, con el objetivo de cubrir necesidades básicas, buscar identificación y reconocimiento. Actualmente las agrupaciones, específicamente juveniles, según explica el autor, son expresiones colectivas que coinciden con procesos de cambio social y se dan a partir de identidades de género, etnia, clase, territorio, espacios y tiempos concretos. Y por otro lado de atributos ideológicos y simbólicos, traducidos en estilos que pueden apreciarse de forma distintiva, en moda, música (medio de autodefinición), lenguaje y prácticas culturales; durante un periodo, luego del cual pueden decaer. Estas agrupaciones nacen a partir del año 1945, tras la segunda guerra mundial, como respuesta ante cambios sociales y desigualdad. Así surge el movimiento Hip Hop en la década de los 70's: “El Hip Hop parece ser una respuesta genética a la opresión”(KRS, 2009:273).

El Hip Hop es un estilo musical, pero más allá de ello es una Cultura. Para Feixa (1998:99) una subcultura comparte un conjunto diferenciado de símbolos, emblemas, ideologías, normas, ritos, conductas, indumentaria y artefactos que los distinguen de la cultura a la que pertenecen sin separarse de ella, creando un estilo y renovando conceptos, en sintonía con la identidad grupal. Según esta definición el Hip Hop es efectivamente una subcultura. Sin embargo, su desarrollo, antecedentes, manifestaciones y conocimientos (transmitidos por generaciones) en un sitio y momento histórico determinados, han dado pie a denominarla “Cultura Hip Hop”. Adicional a ello, un segundo concepto de cultura se refiere al “Desarrollo intelectual o artístico” (Océano, 1988:234). al que también se enfoca el Hip Hop, procurando cambios a partir del desarrollo de cada uno de sus miembros, en tanto el uso de capacidades mentales, corporales e intelectuales a favor de sí mismo y del grupo, poseen metas dirigidas hacia avances sociales, al progreso.

1.1.1 Consideraciones Preliminares

Para Feixa (1998:100) parte importante en la creación del estilo en una subcultura es el lenguaje. El lenguaje aparece como una forma característica de comunicación y expresión, opuesta al mundo de los adultos y utiliza palabras, giros del lenguaje, frases hechas, entonaciones, argots, metáforas, inversión semántica y juegos lingüísticos. El autor cita el ejemplo del “verlan”, juego que consiste en cambiar el orden de las sílabas. Su creación constituye jergas complejas que reflejan una determinada visión de la vida y el mundo. En el caso del Hip Hop estos giros, metáforas y juegos son la base tanto del rap como de términos comunes dentro de la Cultura que se darán a conocer a continuación.

Se denomina movimiento Hip Hop, ya que es una tendencia social con carácter transformador, fuerza y estilos propios dentro de la sociedad. Y hip-hopero al joven que participa dentro de la misma. Se mencionará a los MC’s o Maestros de Ceremonia como aquellos chicos y chicas que crean rap y transmiten su mensaje, estilo y letras propias sobre un escenario, alentando a un público, incluso sin guión previo, bajo presión y frente a un contrincante. En cuanto a los miembros de la Cultura que se dedican a la realización de graffitis, tags (firmas), murales y en general a la parte visual del Hip Hop, se utilizará la denominación de “escritor (a)” y “graffitero (a)” en referencia a su ocupación principal: escribir, ya sea en muros, medios de transporte u otros sitios de la ciudad, haciendo uso del aerosol, técnicas, colores, materiales y estilos existentes dentro de este arte urbano.

¿Quién es hip-hopero? En la ciudad de Quito, en el año 2013 es hip-hopero el o la joven que practica alguno de los elementos de la Cultura, quien vive de acuerdo a sus principios de unidad, no violencia, a través de la música y arte de los representantes de su movimiento. Busca ser único e innovar, respetando fundamentos bases. Muchos persiguen el “Ser Real” como una característica de su actuar, refiriéndose a ser genuinos, auténticos, vivir el Hip Hop como algo inalterable y arraigado a su ser, en su autoexpresión. Utilizan: pintura en aerosol y “beats”. Un beat es la parte de una canción que resalta y causa mayor efecto en el público, el DJ repite esta sección y crea una pista sobre la cual el MC forma líricas, mediante su mente y un micrófono. La pintura en aerosol, comúnmente nombrada “lata”, es considerada el elemento principal e indispensable para un escritor de graffiti.

Finalmente cabe indicar que no se mencionará en la mayoría de los casos, los nombres verdaderos de los participantes, ya que prefieren mantener el anonimato, tanto por razones personales como por la naturaleza a veces ilegal de sus acciones y su ideología sobre el

tema. Por ello se hará uso del denominado “A.K.A”, siglas que en idioma inglés significan: “Also Known As”, es decir, “También conocido como” e interpretado por aquellos que lo usan como “Mejor conocido como”, ya que su nombre real desaparece en cierta forma al adoptar el alias elegido como un medio de identificación dentro del movimiento Hip Hop. Además, en especial algunos artistas del aerosol han solicitado que su imagen personal no se presente de forma directa (también preservando el anonimato), prefieren mostrarse a través de su trabajo: letras y caracteres⁵, como medio irrepetible de identificación.

1.2 La Cultura Hip Hop: Definición

“Nosotros no estamos haciendo Hip-hop nosotros somos Hip-hop” (KRS ONE, 2009:14).

Para Abrahams (2007:6) El Hip Hop está en todas partes, como el aire que respiramos. En el caso de Quito, existen pocas paredes que no contengan graffitis o tags. A pesar del desconocimiento sobre el tema, casi todos los habitantes de la ciudad han visto una pared rayada o han escuchado rap, incluso sin saber lo que escuchaban, algunos recuerdan que en los 80's, jóvenes salían a las calles con grandes grabadoras al hombro. Sin embargo el Hip Hop va más allá de sus elementos y manifestaciones, es una exposición artística y simbólica, ante un público, no solo tomando relevo de la historia afroamericana sino también de aquello que el ser humano ha realizado desde su aparición y evolución en la Tierra. “El Hip-hop no es una cosa o cosas físicas (...) es una idea urbana compartida, una alternativa de comportamiento humano, una forma de ver el mundo” (KRS, 2009:24).

La Cultura Hip Hop va mucho más allá de un término, es tanto una salvación para muchos como una forma de expresión y un modo de vida. Ser parte del Hip Hop es adoptar un compromiso con la música y el arte, en el que el hip-hopero representará con sus acciones y arte a la Cultura. El término Hip Hop no posee un origen exacto. Sin embargo, se lo relaciona con la antigua utilización de estribillos cortos y repetitivos, que servían a los MC's como una suerte de muletilla en su presentación, que le proporcionaba tiempo para pensar en la siguiente rima o daba continuidad a su improvisación. Uno de estos estribillos cortos sería precisamente las sílabas hip-hop, que se popularizó en rimas y que Afrika Bambaataa usó para definir a la Cultura que en un inicio se denominó Rap. Para KRS (2009:26) el término Hip Hop puede relacionarse etimológicamente con la esencia del mismo. La palabra Hip en el idioma inglés posee un significado afín a tener conocimiento

---

⁵ Personajes realizados de forma gráfica en bocetos y murales, con motivos de animales, antropomórficos o perteneciente a la fantasía, creado con colores y detalles significativos para cada graffitero. No es utilizado por el 100% de los escritores de graffiti. Distingue a quienes lo adoptan como parte de su estilo.

o estar al tanto de algo y la palabra Hop una forma de movimiento o salto. Unirlas da como resultado: “movimiento con conocimiento”. El Hip Hop tendría relación con la inteligencia en movimiento, de forma activa, el estar conscientes de lo que se hace y por qué se hace. Aplicar el movimiento inteligente en el momento adecuado.

Desde que la Cultura nació se ha creado rap sobre guerra, lucha, política, formas de ver el mundo, historias reales y todo el espectro de emociones y situaciones humanas. Así se ha convertido en un lenguaje universal, que transmite un mensaje independientemente del idioma. Sus cuatro elementos crean aportes sobre varias áreas. El área musical incluye al DJ (lenguaje de los sonidos) y al MC (lenguaje oral), el área pictórica corresponde al graffitero (lenguaje visual) y la corporal al B-Boy (lenguaje de los movimientos).

Los elementos del Hip Hop son el lenguaje que permite la interacción del hip hopero con su público y consigo mismo. Acompañados de elementos complementarios que se forjaron a partir de la interacción de los individuos y la evolución de la Cultura: prendas de vestir y actuar distintivas, lenguaje y términos propios, conocimiento sobre la Cultura y el medio que le rodea (experiencias personales y grupales), así como habilidades adquiridas e innatas que promueven su autoexpresión. Todo ello en base a una historia que la avala, una memoria colectiva y una visión conjunta que le aporta una identidad. La primera impresión que el público se lleva sobre el Hip Hop puede enfocarse hacia un estilo musical, arte callejero, incluso un género que hereda y mezcla lo latino y lo afroamericano. Pero si se lo observa con detalle se encontrará que el Hip Hop es una forma de existir en el mundo, no es solo música o pintura, un hip hopero interactúa con lo externo a partir de un pensamiento Hip Hop. Se trata de una entidad formada por individuos que le dan vida.

Como la mayoría de subculturas, el Hip Hop crea una identificación interna de grupo a partir de ciertos ritos y actividades, como eventos donde se improvisa e intercambia habilidades e información sobre el arte, debates, creación de las denominadas “crews” o grupos de personas reunidas entorno al Hip Hop con un espacio y características comunes, donde la interacción es fundamental, dando como resultado la producción de arte. En este proceso, aparecen técnicas, frases, códigos, reglas y términos, que se aplican en la vida cotidiana de los hip hoppers, incluso como una forma de sobrevivir en el entorno, que demuestra que el conocimiento no se acumula solo en ambientes académicos de manera formal y ordenada. Este tipo de sabiduría se encuentra en cada artista del aerosol y rap.

Muchas de las acciones realizadas por un hip hopero, tienen relación con la idea de libertad, en el sentido de que cualquier acción percibida como restricción de pensamiento, acción o expresión, provoca una respuesta artística de protesta, incluso con actos contra las normas de la sociedad. Se crea de esta forma una sensación de gobierno sobre la propia vida, se eliminan auto-restricciones y se prueba hasta donde llegan sus propios actos, conociendo quienes son en el proceso: “Este es el enfoque Hip Hop que colabora en NUESTRA libertad y en NUESTRAS victorias sobre las calles” (KRS, 2009:41).

1.3 El Hip Hop en el mundo: Origen y Raíces a través del Tiempo.

Para comprender la historia se hará un acercamiento a los sucesos que la hicieron ser lo que fue, planteando la pregunta: ¿qué influyó su aparecimiento?, a partir de personajes, condiciones y lugares que forjaron lo que hoy es el Hip Hop. Sobre la base de textos y testimonios, tomando en cuenta que el pasado solo puede describirse a partir de evidencias y relatos, siendo propenso al fallo humano por factores como la fragilidad de la memoria.

La palabra origen se refiere al principio, nacimiento y condiciones que abrieron caminos para que la Cultura cobre vida, en un momento y espacio determinados, mucho antes de la década de los 70's, época a la que se atribuye el inicio del Hip Hop. Son éstos los precursores y gestores de que el Hip Hop pueda contar su historia y seguir existiendo en un presente donde dichos orígenes se presentan en los hip-hoperos incluso sin saberlo. El Hip Hop posee influencias de la cultura norteamericana, lugar donde nació, una amalgama de varias condiciones, permitió su evolución: política, arte y mezcla de culturas. La migración es un factor clave en la historia del Hip Hop, la cultura africana aporta con tradiciones y costumbres, que a pesar de ser transformadas de diversas maneras en la Cultura Hip Hop, han contribuido con características que perduran hasta nuestros tiempos.

1.3.1 Pre-Historia del Hip Hop.

Las manifestaciones del movimiento Hip Hop no son producto de la inventiva de una o varias personas, son huellas y comportamientos que pueden observarse desde tiempos remotos y en todas partes del mundo, como formas en que el ser humano ha impuesto su presencia e incluso marcado épocas de cambio importantes para la especie. Cuando el paso del ser humano por la Tierra se caracterizaba por ser nómada, el arte rupestre⁶ se convirtió

---

⁶ Rastros de actividad humana grabadas o pintadas sobre piedra, aplicando pigmento mineral y animal, en tono: negro, rojo, verde, amarillo. Usando los dedos (dactilar), objetos o soplando con la boca el pigmento sobre un objeto (mano apoyada en la pared) resultando la imagen de su contorno (Onetto, s.f:12).

en una forma ritual y simbólica de conmemorar victorias, ciclos y vivencias. Relata Onetto (s.f:12-16). que uno de los lugares más antiguos registrados en Sudamérica (diez mil años atrás) es la “Cueva de las manos” en la Patagonia, allí se encuentran más de dos mil huellas de manos (impronta personal). Se plasmó mucho antes del desarrollo de la escritura, representaciones de animales y objetos, escenas cotidianas, signos, figuras geométricas (espirales, circulares, cuadrangulares, puntos, concéntricas, zigzag, líneas rectas), escenas de caza (estrategias), historias en grandes paredes largas, figuras antropomórficas. Registraron pensamientos y creencias como expresión simbólica, intercambiando información social. Esta fue en sí misma una práctica social, dada por varias razones como: ocio, cosmovisión del mundo de los pueblos, necesidad de crear lenguajes, visiones por el uso ritual de plantas alucinógenas, estética, comunicación de conocimientos y mitos. Además habrían existido otras expresiones: canto, relato, baile y pintura corporal.

Al parecer existe algo innato en el ser humano que lo lleva a expresarse por medios universales y dejar un rastro de ello, tanto 40.000 años atrás en lo que corresponde hoy a Europa como en el 2013 en Quito, las personas crean rituales, arte y escenas similares. El Hip Hop utiliza hoy en día al igual que el hombre nómada técnicas (destreza y lógica), razones (cosmovisión) y símbolos (dibujos animales, figuras). Si bien la música varía, la esencia perdura. Otro ejemplo de ello son los niños que a temprana edad tienden a pintar en las paredes, los contenidos de estas pinturas parecen comprobarlo, la historia propia, las huellas de manos, las escenas cotidianas y las ideas, quedan impresas en papel y paredes.

El graffiti proviene de expresiones antiguas. KRS (2009:254) narra el posible origen de los TAGS (firmas) del graffiti. Se remonta a la época de Napoleón, quien al realizar una expedición al Valle de los Reyes en Egipto, junto con su ejército plasmó firmas, años de nacimiento y regimiento al que pertenecían con el fin de indicar que habían pasado por ese lugar y dejar una huella a la posteridad. Así también la frase: Kilroy estuvo aquí, que se popularizó con diversos nombres (Eje: Jorge estuvo aquí), atribuido a Jim Kilroy, un trabajador que marcaba las placas ya revisadas de su trabajo, antes de ser enviadas a distintos sitios, donde eran vistas por gran cantidad de personas, se popularizó bajo el pensamiento de que Kilroy había visitado todos esos lugares y dejado su firma (KRS, 2009: 146). La similitud de las motivaciones que llevaron al hombre nómada, al soldado y al graffitero a plasmar su firma en los muros de la ciudad, indica lo representativo del nombre propio, como una huella y un significado determinado para quienes lo realizan.

“Una mente buena y saludable, no deformada y en estado de alerta, siempre se vende por separado y por más dinero” (KRS, 2009:255). Los Dozens⁷ son alternativas a la violencia, mediante el conocimiento. En Estados Unidos, en el siglo XIX, los mercados de esclavos eran algo común, allí se vendía por docena a quienes poseían algún deterioro físico o intelectual, incluso una edad inadecuada para el trabajo. Dentro de lo degradante que significaba ser un esclavo, ser miembro de una docena lo era aún más, se evitaba a toda costa, para ello surge una capacidad defensiva propia del ser humano: la resiliencia⁸. La defensa del propio ser se daba con creatividad e inteligencia sagaz, que los salvaba de la derrota. Una de sus herramientas fue el juego “Dozens”, proveniente de la historia antes relatada (docena = Dozens). Consistió en crear las frases más creativas, astutas y rápidas posibles, utilizando la capacidad mental propia contra un oponente, con el objetivo de ganar y que la imagen personal quede intacta, sin quebrarse emocionalmente, atacando al oponente y defendiéndose de las palabras de ataque contra su persona. Posteriormente, el juego del “Dozens” se transformaría mediante prácticas en público en las famosas batallas de MC’s, donde la regla principal es el que se enoja y agrede pierde. La defensa se realiza con el pensamiento rápido y creativo. Concluyendo con el mensaje que la violencia no es la única opción; existe una alternativa el talento, el trabajo duro y el pensamiento claro.

Los llamados “griots”⁹, incluyen creatividad, espontaneidad, improvisación, además un vasto conocimiento sobre el mundo y su identidad. Influyen en el Hip Hop, ya que dichas características las posee un MC, quien narra la historia de su pueblo y batallas personales ante el público, mediante agilidad mental, experiencia y voluntad. KRS (2009:43) comenta que durante la esclavitud, existieron momentos de agrupación, donde las historias del pueblo africano renacían, se traspasaban de un esclavo a otro, en pro de mantener las raíces, de no olvidar. En ese momento no eran esclavos, eran personas con un pasado. En el no olvidar es donde un MC surge, su memoria perdura al contar sus leyendas.

El Hip Hop en su evolución tiene mucho que ver con la tecnología, las grabaciones y la invención de instrumentos que las manipulen. Tal como refiere KRS (2009:257) la historia de la Cultura no puede desligarse de ello. Desde Thomas A. Edison, creador de la primera grabación “Mary tenía un corderito” en 1878, hasta la grabación de la primera canción de

---

⁷ Juego de origen africano, nacido a partir de la venta de esclavos, en el que los jugadores pelean por medio de la palabra, a fin de demostrar supremacía intelectual y verbal ante otros (KRS, 2009:49).

⁸ Capacidad de reponerse a las condiciones negativas o acontecimientos mediante capacidades propias.

⁹ Narradores de cuentos, leyendas, canciones y tradiciones africanas, preservan la cultura africana.

Rap “Rappers Delight” en 1979, el Hip Hop creó, juntó y transformó sus elementos paso a paso. Las fiestas callejeras o “sound system”, conforman el último precedente. La costumbre de bailar en las calles puede deberse a la gratuidad de estos eventos y a la identificación de la juventud con la música y las ideas que allí se presentaban. Los géneros musicales utilizados para implantar un nuevo estilo fueron: Jazz, Blues, Funk, Soul y Disco. Los DJ’s de la época mostraban sus nuevas técnicas colocándose uno junto a otro a modo de reto, ganando el DJ con mayor estilo o calidad musical.

1.3.2 Historia del Hip Hop: El Bronx como escenario

El lugar desde donde surge el Hip Hop no es solamente el Bronx. Según KRS (2009:258) el Bronx es considerado básicamente la plataforma donde los padres del Hip Hop se juntaron por las circunstancias que envolvieron sus vidas. Sin embargo los pioneros de la Cultura Hip Hop así como sus primeros seguidores provienen de diversas partes del mundo, sobre todo de Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana y África (afroamericanos). Los acontecimientos transcurridos en el Bronx al parecer en parte por el azar, en parte por la situación económica desigual en Estados Unidos (falta de recursos por el gobierno de la época: trabajo, viviendas dignas, respeto social, recorte de programas de arte en las escuelas) llevaron a la creación y nacimiento del Hip Hop.

KRS (2009:258) indica que todo empieza tiempo atrás, en una época en la que el Bronx era un barrio tradicional de EEUU. Aparece el proyecto comandado por Robert Moses en los años 50’s: la “Autopista Cross Bronx”, que requirió para su construcción, que miles de ciudadanos fueran desplazados; destruidos hogares y sectores del Bronx, los habitantes lo reconstruyeron con pocos recursos. El resto del país comenzó a excluir a los ciudadanos de tez negra, hispanos y migrantes de bajos recursos, quienes se agruparon en el nuevo Bronx, alrededor de los escombros. A partir de ello crearon nuevas formas de vida y formas de expresión con los desechos y elementos a su alcance como la pintura. Sería la siguiente generación de niños y jóvenes la que conformarían la Cultura, a modo de reconstrucción con actitud de lucha. Si debieron resistir innumerables injusticias, ¿quizá pudieron elegir de qué modo hacerlo!. ¿Cómo reaccionó el joven del Bronx de los 70’s a la injusticia social?. ¿Cómo reivindicó su valía?. Mediante el arte, el Hip Hop fue la respuesta. Los padres del Hip Hop utilizan esta plataforma: Kool Dj Herc, Afrika Bambaataa y Grandmaster Flash, han dedicado sus vidas a ello, formándolo mientras experimentaban dentro de él, pero, existieron muchas condiciones, personas y eventos que lo hicieron posible.

Desde 1967 el joven Clive Campbell organizaba fiestas gratuitas en la calle con la ayuda de un tornamesas (equipo especializado en mezclas y efectos musicales). Siendo migrante de Jamaica, lleva consigo la moda de su lugar de origen. Se convierte en un DJ de ideas transformadoras, considerado el 'Padre del Hip Hop', bajo el nombre de Kool Dj Herc, nota que existían momentos específicos en las canciones, en donde el público disfrutaba o se emocionaba más intensamente que en el resto de la canción, momento crucial para el Hip Hop. Según KRS (2009:260) Herc experimenta con beats, los mezcla y repite varias veces en una pista, creando la semilla del Hip Hop. A simple vista este proceso puede no significar mucho; pero, es la capacidad de ir más allá de lo establecido, de lo convencional, lo que caracteriza al padre del Hip Hop y a sus seguidores

El arte de Grandmaster Flash (Joseph Saddler), nacido en Barbados en 1958, se origina en el espíritu energético de su padre orientado al conocimiento musical vasto y el apoyo materno en el área electrónica, convirtiéndose en un gestor de este estilo de vida y pilar en la historia y desarrollo del Hip Hop. Otro gran ícono es Afrika Bambaataa, quien aporta al movimiento fundamentos de: paz, amor, unidad y diversión responsable, que promovió a través de la “Zulu Nation¹⁰”. Su incursión musical, nace a partir de perder a un ser querido en manos de la delincuencia, decide retirarse del mundo violento y mezclar Funk y Soul en el patio de la escuela pública #123 en el Bronx. Criticaba a quienes culpaban a la clase económica alta de privarlos de conseguir las cosas por sí mismos y creía que el arte puede salvar vidas, cambiar lo negativo por lo positivo y cambiar al mundo (KRS, 2009:261).

1.3.3 Cambios a través del Tiempo

El 12 de noviembre de 1974, ha sido declarado mediante la Zulu Nation como el día oficial del nacimiento del Hip Hop. A partir de ello se han dado cambios continuos que la han hecho evolucionar creando una forma de arte nuevo cada día. Existe una división simbólica en el tiempo que separa a la llamada vieja escuela de la reciente nueva escuela. Dmnte (2012), integrante del grupo de Hardcore¹¹ Rap Xquizofrenia, indica que la época de oro del rap ocurre en los 90's. Ser “vieja escuela” implica tener un sonido fuerte, una letra de lucha y hay grupos que hablan de cosas personales, las temáticas marcan la pauta.

---

¹⁰ Organización fundada por Grandmaster Flash en el año 1979, cuyo objetivo es la diversión sana, la paz, la unión y el amor a través del Hip Hop, sus enseñanzas se expandieron mundialmente con gran éxito.

¹¹ Estilo de Rap agresivo, grotesto y duro que habla sobre drogas, alcohol, sexo y violencia.

CUADRO COMPARATIVO POR DÉCADAS: CAMBIOS EN LA CULTURA HIP HOP	
Década de los 70`s: Nace el Hip Hop como Cultura.	
<ul style="list-style-type: none"> -Se adjuntan los cuatro elementos: Breakin, emceen, Graffiti y deejayin. Y se los expone a las calles, ante un público. - Absorbe géneros como el disco el cual desaparece posteriormente. Influencias de Griots y Dozens: herencia. 	<ul style="list-style-type: none"> -Se convierte en la voz de los grupos marginados de EEUU. Escapatoria. -Temáticas: igualdad, política, realidad social. -Se dan mejoras y nuevas técnicas como: grabación de canciones.
Década de los 80`s: Se consolida como Cultura en los EEUU.	
<ul style="list-style-type: none"> - Se crea la Zulu Nation y Grandmaster Flash, promueve giras musicales que llevan el Hip Hop por el mundo : llega a Japón y otros sitios de Asia. A Australia y Francia. -Phase 2 crea el primer graffiti a color en el metro de New York. -Evolución de técnicas: Las pistas se vuelven más elaboradas y las rimas más complejas: Se obtienen beats electrónicos, derivados del género: House progresivo. 	<ul style="list-style-type: none"> -Se comercializa productos y se asocian a marcas, crean otras: Adidas, Air Jordan, Nike. Comienza un negocio multimillonario relacionado al Hip Hop. -Nacen películas sobre la Cultura: Beat Street, Wildstyle, Style Wars. - Evoluciona, adquiere complejidad y variedad. (Innovación, nuevas técnicas de graffiti, Rap y mezclas). -Rap con temáticas de paz, justicia y unión
Década de los 90`s: Década final de la vieja escuela: sonido que marcó una generación	
<ul style="list-style-type: none"> -Se expande al resto del mundo: África, Sudamérica donde toma ritmos propios de cada sitio, mezclas y fusiones. -Surgen distintos artistas del Hip Hop alrededor del mundo y se crean crews. 	<ul style="list-style-type: none"> -Public Enemy crea relaciones favorables a la Cultura y se convierte en un referente. -Temáticas de violencia, alcohol, drogas, porque era lo que se vivía en Norteamérica. -Los estilos evolucionan y se transforman.
Año 2000 en adelante: Se crea la nueva escuela	
<ul style="list-style-type: none"> -nuevos sonidos (futuristas), estilos y temáticas distintas. -La Cultura Hip Hop se mantiene viva. 	<ul style="list-style-type: none"> -KRS ONE recopila la historia y preceptos en "The Gospel of Hip Hop". El MC "Dr Dre", elabora el sonido del 2000
Ilustración I. (Autora: Josefina Román Arboleda. Fuente: Basado en KRS 2009: 45-47)	

1.4 El Hip Hop en Ecuador

"Blue Demon QM" (2012) relata que en la década de los 80's, las influencias musicales fueron: música disco, jazz y soul, a través de programas como "Soul Train", que se escuchaba en muchos hogares del país. En la ciudad de Guayaquil, en un inicio la llegada del Hip Hop tuvo mayor acogida o evolución. Por ejemplo, aparece como pionero Gerardo Mejía y posteriormente en la capital se desarrolló de gran manera la creación de música rap, a partir de ritmos e historias propias de la ciudad. El escenario que hizo posible la

llegada del Hip Hop al Ecuador es la migración, viajes a EEUU tanto por trabajo, como turísticos. En EEUU el Hip Hop se vivía en calles y colegios como algo cotidiano, los migrantes adquirieron esas costumbres y trajeron información y música al retornar al país.

1.4.1 El Hip Hop en Quito

Con estos antecedentes, los jóvenes conseguían con dificultad la música en cassettes, con amigos y familiares, este intercambio dio lugar a la creación de relaciones amistosas entre personas afines al estilo Hip Hop, que además comenzaban a imitar y crear novedades dentro de los cuatro elementos. Posteriormente se indagó sobre las características de la creciente Cultura que no se daba a conocer en medios masivos de comunicación, la dificultad lo convirtió en un reto y lugares como el parque La Carolina, fueron centro de reunión y más adelante íconos donde encontrar a jóvenes hip hoperos, que crearon agrupaciones a partir de allí. Hasta ese momento se escuchaba en la frecuencia de radio FM gran cantidad de música en inglés, hasta el arribo del rap. Se creó nuevas concepciones sobre el mundo y sentó bases para la creación de nuevos estilos de vida quiteños, marcando el término de una época donde la música extranjera era la privilegiada en los medios.

Llega a Quito en la década de los 80`s pero aún no era reconocido como Hip Hop. El MC Ponchado, uno de los pioneros del Rap quiteño, viaja a EEUU, adquiere conocimiento y en los 90`s empieza a crear hardcore Rap y lo que él denomina Rap gótico (por el tipo de pistas utilizadas), en distinción de los electro beats utilizados desde un inicio en la Cultura. Se van formando pioneros como Fango, Jefrey y Sucio Castro del grupo Tzantza Matanza. En Quito el movimiento arranca en el sur específicamente, aparece la crew DLG, el grupo TNB y la Rapbia, aproximadamente en el año 95. Sucio Castro conoce a Krudo Mesa de agrupaciones del norte y realizan alianzas a pesar de las diferencias, ya que en el sur se encontraba puramente hardcore, con influencia de Jazz. Entran en el contexto Virtud Antisocial y Dark Soul como grupos emblema. A finales de los 90`s nace Equinoxio Flow en el norte, además de 2Balas como pioneros en el graffiti quiteño y la crew Quito Mafia también del sector norte de la ciudad, se unen y realizan conciertos, dándose a conocer y creando nuevas propuestas musicales, de allí en adelante se crea infinidad de agrupaciones de Hip Hop en todo el Ecuador cada uno con estilos y temáticas distintivas (Kase, 2012).

Desde el inicio, la creación del Rap quiteño se ha visto influenciado por elementos tradicionales de la ciudad. Tzantza Matanza, utilizó segmentos de música de Julio Jaramillo en una de sus más conocidas canciones: “Odio en la sangre”, creando nuevas

formas de percibir la identidad ante los jóvenes. En Quito Mafia, nace “38 que no juega”, que lleva el emblema de una de las tradiciones quiteñas: el juego de cartas “cuarenta”. Creando canciones con energía, tradiciones, historias en el mismo lugar donde suceden: plazas quiteñas, hitos de la ciudad, leyendas, personajes y vivencias.

*“Tiende las barajas o te quedas zapatero. Disfruto del aire, de la vida...
que siga la partida” Planeta Equis – 38 que no juega*

1.5 Elementos de la Cultura Hip Hop

El DJ en el Hip Hop no solo reproduce pistas grabadas ante un público, KRS (2009:44) aclara que es aquel que presenta su música, la crea, modifica y transforma, posee un estilo propio, juega con los discos de vinilo, compactos y cintas, de forma artística. En ocasiones crea rimas en Rap y posee el conocimiento de los estados de ánimo que produce determinada música en las personas, orquesta el ambiente. Utiliza como instrumento dos tornamesas (ideadas por Edward P. Casey en 1955 en el Bronx) y un instrumento de mezcla (creado por Grandmaster Flash en 1976). Según Strong (2012), joven graffitero y creador de la radio “Conciencia Colectiva”, este arte desarrolla distintas técnicas, pero la más conocida es el "scratch", que consiste en mover el disco produciendo un sonido que el DJ maneja de la manera deseada, fue creado por accidente por Grand Wizard Theodore.

El B-Boy es el joven que practica Breakdance. Nace del término “break”, momento dentro de la canción donde la letra no es lo primordial, donde jóvenes que acompañaban a Herc cuando exponía su técnica, exhibían sus mejores pasos, improvisaban movimientos acrobáticos, rápidos y novedosos, influenciados por el cantante James Brown y estilos musicales de la época. Bailan por la Cultura, aportan elementos nuevos y se arriesgan con cada movimiento (habilidades corporales), elevando la dificultad cada vez más. Es un baile estilo libre que nació en las calles de forma improvisada (KRS, 2009:42).

El Rap es un estilo musical, pero va mucho más allá para quienes lo practican y viven. El MC nace al ser tanto el éxito de Kool Herc que llegó el tiempo en que no pudo realizar la labor de animar al público y exponer sus técnicas. Adjunta al equipo a dos MC's: Coke La Rock y Clark Kent, quienes animan al público, con sonidos básicos al inicio y luego implementado ideas sobre sus experiencias y contando historias. Estilos nuevos de rimar aparecen, cada vez más complejos. Maestro de Ceremonias o MC es el intermediario entre el público y la Cultura, por medio de la palabra, la rima y la experiencia (vivencia personal dentro la sociedad), es un poeta portavoz que necesita rimar y escapar mediante la palabra,

con ella expone su mensaje, siempre poniendo en juego los símbolos envueltos en ello. Erik B. & Rakim en su canción “I know You got soul” dicen: “empiezo a pensar y luego canto, en el papel como si yo fuera tinta. Cuando escribo estoy atrapado entre las líneas, escapo cuando termino la rima”. Un MC es un compositor con capacidades expresivas, de oratoria, gran agilidad mental y temple, capaz de afrontar retos y trabajar bajo presión, creando casi instantáneamente respuestas creativas ante situaciones que lo ponen a prueba. Además ha superado conflictos gracias al arte, contando historias, dominando la palabra, memoria, lógica y el conocimiento sobre sí mismo y la sociedad. (KRS 2009:43)

Sobre el graffiti según refiere KRS (2009:258) se sabe que dentro de eventos callejeros, algunos escritores pintaban mensajes utilizando la plataforma que el Hip Hop brindaba, se asoció quizá por ideologías compartidas. En Filadelfia en los años 60's ya se experimentó este arte visual como herramienta de denuncia ante la opresión y protesta política-social. Se transformó en una forma de expresión personal, a través de frases y firmas similares a garabatos hechas con marcador en muros y medios de transporte. Graffiti es la destreza de plasmar obras pictóricas por medio del aerosol, derivado del término italiano *graffire* (escritura), cada graffitero pinta su mundo, no por medios clásicos como cuadros, sino libremente por espacios que marcan como suyos en la ciudad, dejando su huella. Los llamados TAGS evocan motivación de un individuo a indicar su existencia. Posteriormente caracteres más elaborados, personajes y rostros, frases y técnicas permiten al graffitero crear y crearse a través del arte, con características contestatarias como la ilegalidad.

El denominado “Padre del graffiti” Phase 2, nacido en el Bronx en los años 70's, revolucionó el graffiti creando una obra que impresionó a jóvenes y ciudadanos, un graffiti a color y relleno, técnica que denominó “Bubble letters” (letras con forma redondeada, similar a burbujas) y marcó el inicio del graffiti actual, hoy se las llaman “bombas”. Salir a “Bombardear” ha adquirido significaciones importantes para los jóvenes y resaltan dos formas básicas: cantidad y calidad. Calidad de la obra expuesta: dificultad, estilo propio, innovación y tamaño. Cantidad, mientras más tags, bombas o muros se observen de un escritor significa que ha visitado más lugares y corrido más riesgos (Kase, 2012).

Se conforman así los cuatro elementos del Hip Hop, frente a un público con opiniones divididas sobre sus expresiones, causando impacto en las calles de cada ciudad del mundo. “Y cuando se trata de él, no se puede comprender solo al verlo, el Hip Hop hay que hacerlo y en vivo... La realidad histórica del Hip Hop es de por sí enigmática” (KRS, 2009:245).

1.6 Características e Ideologías

Los jóvenes hip-hoperos se forjan sobre el reto, la inseguridad, lo desconocido. Buscando en realidad dentro de ello autoconocimiento. En esta Cultura, es el propio hip-hopero quien se auto-dirige y sabe hasta donde llegar en los desafíos que plantea el Hip Hop. Al parecer el gusto por la adrenalina de la competencia y el enfrentamiento a un público, es compartido. Asimismo merece resaltarse, la capacidad de sobrevivencia frente a situaciones adversas dadas por su entorno y las dificultades naturales de la vida.

Todo tipo de persona puede identificarse con la música y demás elementos del Hip Hop. Sin embargo, históricamente ha estado ligado a recursos económicos escasos, es por este motivo que nace la Cultura como protesta a dichas vivencias. Para resurgir hace falta caer, el Hip Hop se reivindica desde los barrios más humildes y en el mejor de los casos logra superarlo o hace más fácil afrontar momentos negativos y de carencia. El barrio brinda una idea de pertenencia a la que muchos vuelven mediante sus expresiones artísticas.

La ilegalidad es un elemento a tomar en cuenta a la hora de describir ciertos puntos de la Cultura Hip Hop. Debido a su naturaleza confrontadora y arriesgada, necesita elementos fuera de lo aceptado para funcionar, ya que realizarlo de forma legal no dejaría la huella esperada en el público. Como parte del mensaje del graffiti por ejemplo, la oposición ante las reglas es indispensable, el no acatar una prohibición es parte de su esencia. Además es merecer del movimiento Hip Hop el ser una alternativa percibida como “salvadora” por quienes lo viven. De qué los ha salvado cabe preguntar: de la pobreza, violencia, conflictos diarios y soledad. El Rap y el arte han sido el sostén de muchos jóvenes y el espacio que ha impedido que caigan en situaciones negativas para su vida y para la sociedad.

Las luchas artísticas son legendarias en el Hip Hop. Cuando un graffitero, pinta sobre el muro de otro, éste reacciona haciendo una mejor obra, la regla refiere que tapar un graffiti con una obra mejor, gana respeto sobre ese trabajo, pero taparlo con una obra inferior o garabatos, constituye un insulto. El Hip Hop improvisa, narra experiencias diarias, expone habilidades propias (mentales, corporales y artísticas), expresa emociones y eventos importantes en la historia personal de cada hip-hopero y su auto-expresión en las calles como un inmenso escenario, donde el público marca un efecto importante. “¿Por qué poner tanto tiempo y energía en esta****? Y la respuesta unánime... ¡ESTA ES LA EXPRESIÓN DE LO QUE SOY!” (KRS, 2009:262). Una vez esbozada la historia del Hip Hop se continuará con el planteamiento de las temáticas primordiales de la teoría junguiana.

CAPÍTULO II

LA PSICOLOGÍA ANALÍTICA DE C.G. JUNG

“...,el mundo entero cuelga de un hilo... la psique humana” Jung (citado en Stein,2004:15).

2.1 Antecedentes

C. G. Jung es reconocido como uno de los autores más importantes que ha emprendido el reto de aproximarse a la mente humana, como la fuerza creadora de la acción en el mundo. Estudió no solo la definición de psique, sino sus orígenes mismos y los procesos por los que atraviesa. Sin embargo, es un campo tan misterioso por ser intangible, que resulta difícil definirlo de manera exacta. Jung dejó un gran legado de investigación sobre las aproximaciones a su propio ser y a la historia de sus pacientes. En su vida se manifestaron las circunstancias ideales que le llevaron a ser un especialista en la exploración de la psique, como él mismo comentó: “Mucho hubiera podido quizás ser de otro modo, (...) Pero fue como debía ser; pues es por ello que soy como soy” (Jung, 2003: 417).

Nace en Kesswil - Suiza, el 26 de Julio de 1875. Fue un niño solitario y concentrado en su mundo interior, muchos lo rechazaron por pensar diferente a lo común, no comprendían sus ideas, sin embargo en la adultez su personalidad atraía y cautivaba. “Yo sé que en muchas cosas no soy como los demás, pero no sé, sin embargo, como soy yo realmente” (Jung, 1964:17). Para Jung (1964:60-71) sus padres fueron una importante influencia. Johann Achilles Jung (pastor), con su biblioteca y enseñanza de latín, pone a su alcance la información necesaria para iniciar su camino de descubrimientos. Por otro lado su madre Emilie Preiswerk por su gran atracción por el mundo espiritual y experiencias paranormales, logra en su hijo, a pesar de la época, una apertura mental amplia sobre temas no convencionales. Por ello Jung realizó viajes alrededor del mundo (Eje: África del Norte, pueblos indios, Kenia, Italia, Uganda), donde adquiere interés en el análisis de infinidad de manifestaciones simbólicas: mitos, rituales, costumbres y producciones culturales.

Estudió medicina en Basilea Suiza hasta 1900 y en 1905 termina sus estudios en Psiquiatría, adquiere experiencia trabajando con Eugene Bleuler en Burghölzli, clínica ubicada en Zurich, allí realizó observaciones sobre problemas psiquiátricos de pacientes que le indujeron a estudiar sobre mitología y arquetipos, posteriormente formula su teoría del inconsciente colectivo. Trabajó con técnicas como imaginación activa y asociación de palabras, aproximándose al inconsciente a partir de: sueños, imágenes, personajes y arte, dándoles significación. Plasmó sus resultados en varios textos, en los que la simbología

adquiere gran importancia, tratando una amplia gama de símbolos (Eje: mandalas, religiosos, personales). Se trata de obras como: “El hombre y sus símbolos” publicado en 1964, donde analiza contenidos simbólicos de distintas culturas del mundo. En su “Libro Rojo” publicado en el año 2009, realiza un autoanálisis de imágenes simbólicas y visiones de sueños que cobraron importancia en su proceso vital. En su autobiografía (1964) realiza de igual forma reflexiones sobre sus propios sueños, todo ello ligado a los contenidos colectivos en relación a su propio ser, formulando su teoría.

Comienza su amistad con S. Freud, padre del psicoanálisis, en el año 1907, llegando incluso a ser considerado el futuro heredero del movimiento psicoanalítico. En 1913, sus caminos se separan por diferencias en el ámbito teórico, sobretodo en el concepto de libido. Se toma un tiempo para explorar su propia psique: fantasías, sueños, experiencias. Al hacerlo se reencontró con ideas de años pasados y les dio valor, habiendo ya estudiado mitos se replanteó sobre ellos y continuó su trabajo con pacientes. Comienza su camino en solitario en el estudio del potencial de la mente, revolucionando el mundo con términos hoy muy conocidos como introversión y extroversión. En su teoría invita a desear lo misterioso y trabajar junto a ello para lograr mejorar, ser uno mismo. “Es importante que tengamos un secreto y el presentimiento de algo incognoscible, lo inesperado y lo inaudito son propios de este mundo. Solo entonces la vida es completa” (Jung, 1964:415).

Jung buscó la integración en el ser humano, el uso de capacidades conocidas y el encuentro con potencialidades desconocidas, en pro de lo que llamó la individuación (individuos – no divididos). En el camino de Jung el símbolo es el guía, ejemplo de ello son sus sueños. Cuenta Jung (1964:379) que vio una ermita, entró y observó un altar con flores y un ser meditando, él tenía su rostro. Resolvió así el misterio que siendo niño se planteó sentado en una roca, “¿soy el que está sentado en esta roca o soy la roca sobre la que él está sentado?” (Jung, 1964:36). Jung creó lo que conocemos como: Psicología Analítica, donde da valor a la experiencia, naturaleza y exploración del mundo, a través de cada persona y la observación de hechos simples como la existencia de una roca. Muere en 1961 en su hogar en Kûsnacht - Suiza (Stein, 2004:17,18).

En esta disertación se abordará una parte de su teoría, a fin de tomar como referencia los elementos que posteriormente se pondrán en práctica en el análisis de símbolos dentro de la Cultura Hip Hop, buscando la comprensión de aquello que promueve la existencia del símbolo dentro de la psique y la estructura de la misma, así como su relación con el arte.

2.2 La Psique para Jung

“Nuestra psique es parte de la naturaleza y su enigma es ilimitado” (Jung, 1964: 23).

En la antigüedad, el término psique fue asociado con la palabra “alma”, hoy se la entiende como: “mente”. Cuenta Jung (1964:24) que uno de los mayores miedos de los pueblos primitivos es la “pérdida del alma” (asociada con un animal o árbol), toma esto a modo de analogía con la psique. Su pérdida la compara con el miedo a una disociación de la psique, especie de separación o daño que crearía conflictos y síntomas, ya que la consciencia es de naturaleza, frágil y susceptible. Jung considera que la psique es una totalidad, compuesta por una parte inconsciente; es decir, que no ha llegado a la conciencia (con contacto más directo). Esta parte inconsciente posee características personales y una parte colectiva fuera del control del ser. Por ello indica la necesidad de acercamiento a esa parte menos conocida, por medio de sus expresiones. “Es ante este fondo donde tenemos que revisar la importancia de los sueños, esas fantasías endebles, evasivas e inciertas” (Jung, 1964:25).

Cabe aclarar que para la teoría junguiana cobra valor la idea de realidad psíquica, la fantasía tiene un lugar tan importante como las experiencias del mundo. La psique trabaja en torno a esta realidad, donde los símbolos tienen un espacio, cada idea se experimenta en la psique como real. Por esto Jung investiga mitos e incluso lo mágico como significativo, ya que existen individuos para quien su sentido es importante. Esto ocurre porque la psique percibe estos hechos en imágenes; les da características y una historia, “ya sea un objeto externo o “psicológico” por ejemplo una idea” (Jung citado en Sharp, 1997:31).

La psique para Jung (2004:19-38) posee características que hacen que funcione de la manera en que lo hace y puedan por tanto observarse ciertos fenómenos en la fantasía, conducta, imágenes y símbolos. Una de ellas es el principio de los opuestos en donde cada una de las realidades psíquicas posee un opuesto que lo equilibra en el inconsciente; en la sombra, donde no puede hallarse de forma intencional sino por una necesidad psíquica en determinado momento o circunstancia. La compensación, como complemento a ello, también busca el equilibrio de la psique, los contenidos alojados en el inconsciente (latentes) por procesos diversos, reaparecen en sueños, fantasías o síntomas. Al buscar este equilibrio es imprescindible aproximarse a la sombra, escuchando los propios secretos, observando sueños y símbolos, evitando la “pérdida del alma”.

La sombra representa aquello que el individuo ha rechazado de sí mismo, lo que no desea mirar de frente, puede causarle sensaciones impactantes, no gratas o dolorosas. Sin

embargo la sombra no posee solo características negativas, posee gran cantidad de material esencial para que el individuo complemente su existir. Se puede observar sus características en el arte y diversas expresiones del ser humano. “Incluso contiene cualidades infantiles o primitivas que en cierto modo podrían vitalizar y embellecer la existencia humana, pero –¡las costumbres lo prohíben!” (Jung citado en Sharp 1997:190).

La individuación es “... lucha declarada y a la vez colaboración declarada (...) un proceso o desarrollo progresivo que surge del conflicto de ambos hechos básicos psíquicos” (Jung, 2002:270,271). Los hechos referidos son consciente e inconsciente, que a partir de su interacción compleja y enigmática, conforman la totalidad del individuo que lucha por mantenerla. Es una lucha, ya que por naturaleza la consciencia defiende su racionalidad y se auto-protege. Por su lado el inconsciente a pesar de sus características caóticas busca manifestarse tanto como pueda ser tolerado. Muy a pesar de este conflicto de diferencias, el principio de equilibrio que rige a la psique potencia la colaboración entre consciente e inconsciente en pro del proceso vital de individuación, “...nada de lo que produce el espíritu humano está absolutamente fuera del ámbito psíquico. Hasta la idea más demencial tiene que corresponder a algo que exista en la psique” (Jung, 2002:260).

Jung (1964:46) soñó en una ocasión que se encontraba en un callejón oscuro, llevaba una vela con una pequeña llama, su objetivo era no dejar que se apague a pesar del viento y una sombra lo perseguía. Así descubrió el mecanismo de la psique (llama = consciencia, sombra = inconsciente). Sobre todo admiró el potencial humano. Para Jung la psique forma un todo desde un inicio y aunque por motivos didácticos deba estudiarse por componentes, éstos interactúan y conforman el gran sistema que guía al ser humano, la mente.

2.2.1 Energía Psíquica

Para Jung (citado en Sharp, 1997:125), la energía psíquica es un deseo precursor de cada fenómeno psicológico, no tiene limitantes morales ni de ningún tipo; lo compara con un apetito puro, entorno al hambre, emociones, sed, sueño, afectos y sexo, que se libera del inconsciente solo al reproducir sus contenidos correspondientes en la fantasía. No puede transferirse a voluntad a un objeto específico pero posee intencionalidad: “Ella “sabe” hacia donde debe dirigirse para la salud general de la psique” (Sharp,1997:125).

El sistema de la psique funciona a partir de esta energía, la cual crea un vínculo entre el ser humano y el mundo. Para Hall (s.f:60,79-83). La energía psíquica tiene como fuente secundaria a los instintos (en su mayoría usados para actividades puramente instintivas) y

nace de un proceso de conversión en donde las experiencias del ser (provenientes de los órganos de los sentidos), al llegar a la psique se transforman en dicha energía, esto se denomina canalizar. Tal como ocurre la conversión de alimento en energía muscular, la experiencia es el alimento de la psique, a partir de ello es dirigida hacia tareas necesarias para el proceso vital, no se trata de tareas vanas, sino de aquellas que guían al ser humano en su proceso de individuación y necesidades vitales. “La transformación de la energía instintiva es lograda por su canalización en un medio análogo al objeto del instinto” (Jung en Hall, s.f:79). El medio análogo referido es el símbolo, el cual se forma a partir de un excedente de energía. La cantidad de energía que se emplea en una tarea representa “su valor” y no puede ser medido específicamente, pero sí estimado por sus manifestaciones.

Jung (1954:9,25-47) asume lo que denomina una posición energetista, en donde los cambios en el “suceder físico” se dan como consecuencia de la acción de cierta energía: energía psíquica, con características específicas (Eje: se libera cuando se reproducen sus contenidos), dirección definida (objetivo), constancia e irreversibilidad en su camino. Al definirla presentados fases: una actual y otra potencial, siendo la actual la que se presenta en forma de instinto, deseo, voluntad, afecto, atención, rendimiento: fuerzas psíquicas (precursoras de la acción y procesos del alma). Y por otro lado el potencial que se manifiesta en forma de habilidades, capacidades, posibilidades, disposiciones, actitudes. Al hablar de instintos no se puede dejar de lado el controversial término referido por Freud, el instinto sexual, para quien este término es indispensable. Para Jung es innegable la relevancia del instinto sexual y sin embargo no es único, toma importancia actualmente como el instinto del hambre tomó un papel principal en el hombre primitivo. “La dinámica sexual representa, en la totalidad de lo psíquico, solo un caso especial. Con eso no pretendo negar su existencia, sino solo conferirle su ubicación exacta” (Jung, 1954:47).

En cuanto al principio de equivalencia: “...para cada energía que se aplica y se consume en la producción de un estado, aparece en otra parte un quantum igual de la misma o de otra forma de energía” (Jung, 1954:30). El individuo no es consciente de estos cambios de energía, ya que es posible que cierta cantidad de energía correspondiente a un hecho consciente pase a accionar un contenido inconsciente. Siempre que se produzca este traslado las características del primer lugar donde se asentó la energía pasarán, quizá deformadas, hacia el nuevo receptáculo de la energía psíquica. Por ejemplo, un recuerdo que por ser doloroso se traslada al inconsciente, como la pérdida de un ser amado. En

fantasías o sueños pueden presentarse imágenes de muerte de un personaje u objeto con similares características que represente el hecho, compensando esa idea no elaborada. Para que estas imágenes puedan producirse se requiere de una cantidad de energía que se traslada al inconsciente. Estas manifestaciones pueden darse a modo de fantasías espontáneas, sueños o síntomas. Con esta especie de arrastre de rasgos hacia el nuevo recipiente de energía, es posible reconocer su procedencia. Este traslado de energía debe ser equivalente, no puede ser más débil, ya que la cantidad de energía restante se desviaría hacia otro lugar y el intercambio no sería eficaz, actúa allí el principio de entropía, que equilibra los valores de energía en los elementos que lo requieren (Jung, 1954:29-63).

Indica Jung (1954:50) que solo es posible adaptarse al mundo exterior, cuidando de las exigencias del mundo interior y viceversa. Existen dos funciones importantes: regresión y progresión, definidos como procesos de fuerza. La progresión crea una respuesta ante las exigencias del ambiente a fin de adaptarse a él; mientras que la regresión propicia la satisfacción de mundo psíquico interior, en pro de la individuación.

2.2.2 Consciente

La conciencia es una adquisición humana reciente, en relación a otras funciones, necesitó mucho tiempo para alcanzar su estado actual y sigue evolucionando. “El hombre fue desarrollando la consciencia lenta y laboriosamente ... (arbitrariamente se la fecha con la invención de la escritura hacia el 4000 AC)” (Jung, 1964:23). Se compara a la consciencia con el despertar humano, reconoce una vida con un pasado y recuerdos. Por medio de ella se conoce e interactúa con el entorno, se toman decisiones, razona y crea juicios. Posee un orden, es metódica y la lógica es su rasgo principal. Conserva la información sobre uno mismo y recibe datos primordiales para el individuo a partir de procesos internos (como el símbolo), mediante el “darse cuenta”, en donde un contenido inconsciente es enlazado con un hecho consciente y se produce un momento similar a la iluminación en donde se interioriza una sensación o idea repentina, sobre un tema que una parte de sí mismo considera necesario conocer, utilizando la energía psíquica apropiada. “De repente hay un momento de asociación entre dos ideas aparentemente desconectadas y muy separadas y esto tiene el efecto de liberar una tensión latente” (Jung citado en Sharp, 1997:47).

El yo es definido por Jung (2002:265) como el centro de la consciencia, en él se agrupan todos sus elementos. El yo brinda la identidad y media entre consciente e inconsciente, a fin de que la identidad no pierda su totalidad y así poder interactuar con

otros. La consciencia incluye todo lo que percibe del ambiente y todo aquello que aporta al ambiente. Está relacionada con la luz de la vela que Jung no podía permitir que se extinga y sin embargo, "...está muy lejos de abarcar la totalidad de la psique" (Jung, 2002:258).

Consciente e inconsciente se relacionan. El contenido listo para llegar a la consciencia encuentra un camino y el que no puede permanecer en ella (incómodo o poco importante) busca los mecanismos para su paso al inconsciente. "Ya había funciones y procesos psíquicos mucho tiempo antes de que hubiera una consciencia (...) Lo inconsciente es la madre de la consciencia" (Jung, 2002:262,263). Se desarrolla igual que en niños pequeños, progresivamente con acciones propias de lo instintivo e inconsciente, mientras el desarrollo progresa, la consciencia también lo hace, hecho que se pone de manifiesto en acciones y palabras. La consciencia no es hereditaria, ni toma en cuenta el legado ancestral milenario de los antepasados, su lógica tiende a relegar al inconsciente y su naturaleza caótica.

La relación individuo-ambiente se da mediante la 'persona'. "En el fondo, la persona no es algo <real>. Constituye un compromiso entre individuo y sociedad acerca de <lo que uno parece>" (Jung, 1971:50). Es una máscara o maquillaje, por ella se asume un personaje ante determinadas situaciones de la sociedad, existe una para la profesión, amigos, familia y pareja; tras este antifaz existe un rostro, con rasgos propios tan únicos como seres existen en el mundo. Ante uno mismo la máscara no funciona, el gran peligro de que esto ocurra, es el vivirla tanto tiempo o tan intensamente ante otros, que se termine por creer ser aquella máscara, ocultarse tras ella, traspasando los límites de su utilidad. Es útil cuando permite adaptarse a contextos específicos, no a modo de engaño. La máscara no es un rostro real, posee características negativas y positivas que cada uno crea a lo largo de su vida acorde a su modo de ver el mundo, al hacerlo no muestra todo su ser, solo lo que piensa que la sociedad busca de él. "Para Jung no solo pertenecen a la persona las características psíquicas, sino también otras más generales... gestos, nuestras costumbres, nuestra pose, nuestra manera de andar e incluso la manera de peinarse o de vestir" (Muñoz, 2006:124).

2.2.3 Inconsciente

"Presenta contenidos (...) tan extraños que nadie los puede comprender ni el propio paciente ni su médico. Por eso lo llamamos "loco" no podemos comprender sus ideas" (Jung, 2002:259).

Jung (2002) resalta la creación de contenidos psíquicos fuera de lo común, muchas veces llamadas rarezas, incomprensidas e incluso negadas por ser manifestaciones (Eje: Sueños, visiones) que no encajan en lo aceptado en sociedad y a través de la historia han sido criticadas y rechazadas. Contenidos que la consciencia no está en capacidad de producir

por sus atributos lógicos y exactos. Sin embargo, en la actualidad es posible indagar sobre ellos, comprendiéndolos como parte de la totalidad de un individuo. Estos fenómenos “aparecen dentro de los límites del comportamiento humano. Un observador atento puede verlos fácilmente, mientras que el observado no tiene consciencia ni siquiera del hecho de que está revelando sus más íntimos pensamientos” (Jung, 2002:258). El significado de contenidos inconscientes es visible en tanto se presenta en forma de: ideas, imágenes, fantasía, sueños, arquetipos, personajes, mitos, emociones y símbolos. Estos mismos contenidos pueden hacerse presentes a partir de estados emocionales fuertes, por acontecimientos de la vida que los evocan. “La autonomía de lo inconsciente empieza allí donde surgen emociones” (Jung, 2002:260).

Jung (2002:259-264) no considera factible nombrar un centro al inconsciente similar al yo, ya que no posee un orden, ni constancia y predomina el caos. Sin embargo, el inconsciente no es solo el conjunto de sus expresiones, posee rasgos como: intencionalidad de manifestarse y el principio de equilibrio que no le permite traspasar límites al hacerlo. Características que indican que existe dentro del caos y el desorden, una motivación y una razón en su naturaleza. Nante (2010:92,97) denomina al inconsciente como ‘lo otro’ por su condición misteriosa y desconocida, en oposición a lo consciente que es familiar para el individuo. Recalca que al ir hacia lo inconsciente en un intento de comprensión y acercamiento, debe entenderse en sus propios términos y, a pesar de su naturaleza caótica, deben cultivarse sus misterios, ya que “Cuando se abre el caos, también surge la magia” (Jung en Nante, 2010:97). Al experimentar ‘lo otro’ sea bueno o malo, se toma consciencia de él, se le da un lugar en la totalidad, esta experiencia no necesariamente, conlleva acción, puede vivirse todo en forma simbólica dentro de la realidad psíquica.

El inconsciente ya existía en el hombre primitivo, siendo una guía en su actuar, por tanto no es factible ocultarlo ni a sus producciones. Su existencia es necesaria para el ser, las imágenes que surgen de la nada (lo desconocido), encierran un secreto y un motivo: “...el hombre es responsable de descubrir un tesoro oculto en su interior. Tal tarea es ardua...personal y colectiva, carece de garantías” (Nante, 2010:58). Dichos contenidos se encontraron siempre en el inconsciente y se revelan en el tiempo adecuado.

El inconsciente abarca pasado y futuro, en tanto aloja memorias, huellas de lo primitivo e instintivo, tanto como semillas del llamado destino, a modo de potencialidades que pueden manifestarse y marcar las acciones e ideologías, “...el pensamiento que vamos a

pensar, el hecho que vamos a realizar, incluso el destino que vamos a lamentar mañana ya están de modo inconsciente en el hoy” (Jung, 2002:261). El inconsciente influye sobre decisiones de la consciencia, en momentos cruciales. Para Jung (2002), en él se hallan respuestas sobre las crisis que atraviesa un individuo a lo largo de su vida, tendrían éstas una “larga historia inconsciente” y en ocasiones pueden prevenirse si se observa la simbología de los sueños y otras expresiones, ya que “...lo que no conseguimos ver conscientemente, con frecuencia lo ve nuestro inconsciente” (Jung, 1964:51). El inconsciente constituye una de las partes que al ser aceptada y desarrollada, forman la totalidad y a su vez consta de dos etapas diferenciadas, una personal que pertenece solo al individuo y otra colectiva, donde cada ser es parte de una historia conjunta de la especie.

2.2.3.1 Inconsciente Personal

El inconsciente personal conserva la historia del individuo, de acuerdo a la información que ha recibido a lo largo de su existencia, ya sean acontecimientos agradables como otros poco o nada placenteros. En este proceso, la consciencia no conserva toda la información y emoción recibidas, ya que le sería imposible su actuar en la realidad con tanta carga afectiva. Por ello el inconsciente personal cumple la función de reservar los acontecimientos para el momento en que sea necesaria su utilización, mediante el proceso indicado en el apartado de energía psíquica, en el cual la energía utilizada para su traspaso al inconsciente, es la misma que hace posible su retorno y expresión posterior.

Jung (2002:266) relaciona a la sombra con en el inconsciente personal, son contenidos opuestos (positivos y negativos), que la consciencia no asimila como propios. Se presenta en formas diversas e indirectas, mediante personas u objetos con propiedades similares a las de la sombra (proyección), en sueños, símbolos, visiones o sucesos que provoquen una reacción de la consciencia, ante aquello que niega sea parte de sí misma, pero la sombra halla la forma de mostrarse en el contexto necesario y el momento menos esperado, “...personifica todo lo que el sujeto no reconoce y sin embargo –directa o indirectamente– se impone a él, por ejemplo deficientes rasgos de carácter” (Jung, 2002:266).

2.2.3.2 Inconsciente Colectivo

Es en el inconsciente colectivo que es posible indagar sobre la herencia ancestral que caracteriza a la psicología analítica. Entendiéndose desde allí, que el individuo es parte de un colectivo humano del cual ha adquirido desde sus inicios en la vida, una historia, recuerdos, mitos, estilos de vida e imágenes que en un inicio son arquetipos y

posteriormente símbolos. Aún sin conocer los mitos de forma consciente, se los manifiesta de formas tan diversas como seres existen, “...ellos sacan a la consciencia efímera una vida psíquica desconocida que pertenece a un pasado lejano” (Jung, 2002:268).

Jung (2002:269) señala que de la misma forma en que la sombra involucra al inconsciente personal, el inconsciente colectivo ubica el arquetipo de ánima y ánimus. Es decir, personalidades femeninas y masculinas que se encuentran en hombres y mujeres de forma complementaria y actúan al igual que la sombra desde la oscuridad. Se trata de la capa más profunda del inconsciente, por tanto con la que menos relación forma la consciencia, se da espontáneamente, mediada por símbolos. Por ser desconocida en cierto modo posee lo que llama el autor un carácter extraño, indica por ejemplo que en la esquizofrenia son contenidos del ánima y ánimus los que se hacen presentes.

Para Goldbrunner (1962:79) en esta fase del inconsciente se hallan todas las cuestiones del alma humana, es decir, cada situación posible pasada y futura que atañe al individuo se halla en su naturaleza colectiva, grabada a través del tiempo, por cada acción humana que ha tenido lugar, es una herencia y no se halla tan próxima como el inconsciente personal. Almacena información que “...se aprende por experiencia en generaciones anteriores... y no necesita ser aprendido de nuevo, los hábitos se transforman en instintos” (Hall, s.f:37). Es por estos instintos que el ser humano actúa en las situaciones que debe enfrentar.

Por su parte Hall (s.f:36) explica que los contenidos colectivos a diferencia del inconsciente personal, nunca han sido conscientes. Su calidad hereditaria no implica que se recuerde conscientemente imágenes o experiencias pasadas, aquel contenido corresponde a predisposiciones para experimentar y responder a lo externo tal como lo haría un antecesor. Estos rezagos forman moldes de posibles situaciones que aparecerán en la vida, llamados: arquetipos. “Pues hay algo en nuestra alma que no es individuo, sino pueblo, colectividad, humanidad. De algún modo somos parte de una gran alma” (Jung, en Nante, 2010:50).

2.2.3.2.1 Arquetipos

“...son las formas típicas de la perspectiva humana de las cosas... son el promedio de millones de experiencias” (Goldbrunner, 1962: 127).

Para Jung (2002:3-10) el arquetipo no tiene forma, es heredado e igual en todos los seres humanos y se encuentra en estado latente. Ya existía antes de que cada individuo exista (tiempos primitivos), es la materia prima que un día tendrá forma, de acuerdo a quien lo trabaje y a un determinado fin. Son tipos arcaicos o imágenes generales que se manifiestan

en símbolos, cuentos populares y mitos. Una muestra es el arquetipo de la madre, con características como: resguardo, afecto y asociada a la provisión de alimento y cuidados; es decir, como dadora y protectora de la vida. No todos los individuos conocen a su madre o la tienen a su lado, sin embargo todos poseen en el inconsciente colectivo un arquetipo que corresponde a las características asociadas a la madre, cada uno posteriormente lo construye de acuerdo a la vivencia, con resultados siempre distintos, "...presenta en lo esencial un contenido inconsciente que al hacerse consciente y ser percibido, experimenta una transformación adaptada a la consciencia individual en la que aparece" (Jung, 2002:5).

Existe variedad de arquetipos, pero se explicarán dos en particular, ya que son la base en la formación de ciertos símbolos, a partir de los cuales se hará el análisis de la información recopilada en el tercer capítulo. Éstas son: Arquetipo de la totalidad o Sí Mismo, mediante el cual contiene se estudia tanto aspectos de luz como de sombra y el Arquetipo del Niño Eterno que facilitará el describir características comunes en los participantes del estudio.

Las imágenes arquetípicas son una "*tendencia* tan marcada como el impulso de las aves a construir nidos" (Jung, 1964:69). Aquellos símbolos arquetípicos, explica Goldbrunner (1962:159,162) poseen una carga de impulsos con un fin: los instintos. Acercarse a los instintos representa para el ser humano un peligro, no físico, sino psíquico, ya que la activación de los contenidos arquetípicos, conlleva emociones y por ello angustia por adentrarse demasiado en lo desconocido, pero ese es justamente el riesgo de existir y es necesario enfrentarlo. El instinto que representa determinado animal puede causar impacto o rechazo por la fuerza y en cierto modo la agresividad que implica. Sin embargo el dejarlo actuar puede crear una transformación, cuando el instinto es un auxilio para el ser y se convierte el miedo en acción, el instinto es aliado y no enemigo para el individuo.

Según Goldbrunner (1962:123-125) los arquetipos son el contenido que se oculta detrás de las cambiantes formas de los símbolos, este contenido sigue una dirección específica, es de naturaleza colectiva y universal y por tanto no son adquiridos por algún acto humano. Explica que los individuos son seres psíquicos que interactúan desde esa condición con el entorno y es allí donde actúan los arquetipos, creando la posibilidad subjetiva de tener experiencias. Se trata de la experiencia de todo aquello que implica ser parte del mundo y la especie: nacimiento, muerte, Dios, la forma en que se originó el ser humano, padres, mujer, hijos, entre otras. Los arquetipos, como explica el autor, son imágenes sin contenido específico, hasta que la práctica empírica, que despierta aquello latente en el inconsciente

colectivo, lo dota de un contenido y a partir de ello influye en la parte consciente de la psique. “Hay tantos arquetipos como existen situaciones típicas en la vida... representan la posibilidad de cierto tipo de percepción y acción” (Jung en Hall, s.f: 39).

Los arquetipos actúan cuando se atraviesa momentos cruciales y es necesario trabajar con ellos. “En el punto culminante del análisis (...) en la depresión más honda y dolorosa, los arquetipos aparecen casi con regularidad” (Goldbrunner, 1962:126). Mientras estas figuras actúan, el individuo se libera y puede continuar la labor de su vida; reencontrándose con sentidos sobre lo que le rodea y atreviéndose a tomar nuevas acciones, ya que pierde la sensación de estar errado en sus decisiones, “¡Vuelve a estar seguro de su instinto!” (Goldbrunner, 1962:126). Cada individuo recupera de su lado más profundo, la forma de actuar más idónea y efectiva para cada situación., puede manejarse en la vida, orientándose desde su instinto, que es el de la especie humana. Prueba de su universalidad, es la repetición en todas las épocas, de sueños, mitos, arte, cuentos de hadas, visiones, religiones, con lenguaje arquetípico. Esas repeticiones varían de acuerdo a la cultura y época pero mantienen bases y elementos comunes al ser humano.

“Ideas y sentimientos aparecen encarnados en personas que hablan y actúan. Los estados de ánimo se expresan por medio de imágenes de paisajes, y los instintos se visten de figura de animales. En cuanto totalidad, representan “un vivo retrato (expresado en imágenes) de las actividades de la vida” (Goldbrunner, 1962:159).

2.2.3.2.1.1 Arquetipo de la totalidad

La ruta que toman los arquetipos está determinado a un fin, la búsqueda del Sí Mismo, de lo absoluto, lo que Costales (1996:127) llama arquetipo mayor y global. Las influencias del medio externo y las elecciones de cada ser humano están enrumadas a ese absoluto de forma espontánea. Este proceso según explica Goldbrunner (1962:143) ocurre tanto por una crisis espiritual como por una necesidad de conocer una verdad en lo que nombra un ‘camino del centro’, en él se obtiene un presentimiento de la existencia de un aspecto oscuro en el ser, en lo que denomina desconfianza de nuestro ‘lado bueno’, lo que provee equilibrio y seguridad, ya que se ha enfrentado a lo temido y desconocido. Para ello sería necesario atravesar dos pasos. En primer lugar separarse de la máscara de la persona, buscando un equilibrio entre lo interno y externo, mostrando al entorno el verdadero ser y en segundo lugar asumir la sombra como aliada, despertar sus contenidos y trabajarlos a pesar de las emociones y reacciones que ello cause, ya que esto lleva al autoconocimiento y los opuestos tenderán a una unión que dará como resultado una nueva forma de ver al

entorno. Los problemas cotidianos se afrontarán desde otras perspectivas, ya que aquellos conflictos vitales obligan al ser a buscar y encontrar su centro.

“El afecto se sigue sintiendo ahora en su intensidad. El individuo sufre, se siente conmovido y atormentado. Y, no obstante todo es distinto. Hay algo en el alma que no está ya dentro del dolor, sino más allá de él... donde uno está completamente solo consigo mismo ... toma como objeto la emoción y puede decir: ‘sé que estoy sufriendo’ ” (Goldbrunner, 1962:167).

2.2.3.2.1.2 Arquetipo del Puer Aeternus: El Niño Eterno

Para Sharp (1997:163-164) el Puer es un niño que nunca envejece, relega decisiones que pueden cambiar el rumbo de las cosas y aunque no le guste su destino no hace mucho (o nada) por cambiarlo, lo deja para el futuro (fantasea sobre lo que vendrá), sus soluciones implican: “algún día lo haré” y sus planes desaparecen. Busca independencia y libertad (su juventud la representa), no tolera límites y restricciones, por tanto corta con los lazos que le atan cuando siente necesitarlo, “...síntomas comunes de la psicología del puer son los sueños con prisiones e imágenes similares: cadenas, rejas, jaulas, trampas, cautiverio. La vida misma, la realidad existencial, se vive como una prisión” (Sharp,1997:164). Es ilógico, extravagante y puede caer en excesos: falta de compromiso, impulsividad. Celebra la vida y lo irracional en ella. Representa inicios, incongruencia, impedimentos y a la vez pertenece a la gracia divina, el caos es la base para empezar su viaje. Para afrontar lo que el mundo le pide debe cortar con lo materno, soportar dolor y adquirir valentía y fuerza para lanzarse a la vida. “...lleva una vida provisional¹², debido al temor de verse atrapado en una situación de la cual quizás no podría escapar” (Sharp 1997:163).

2.3 Qué es el símbolo para Jung

“Al igual que una planta produce sus flores, la psique crea sus símbolos” (Jung, 1964:64).

Un rasgo del ser humano es la simbolización, es decir, la representación de una situación mediante otra. La nueva situación se presenta en formas que pueden observarse de forma más directa, revelando que existe algo más que no se conoce aún pero que sin duda existe y se manifiesta. Jung (1964:26) ilustra que es a través de los símbolos donde los excedentes de energía se manifiestan con un fin, que hace posible la unión de los opuestos, al hacerse conscientes los contenidos necesarios para que el proceso de individuación se realice.

“Se trata de un proceso vital irracional (...) el conocimiento de los símbolos es indispensable, pues en ellos se realiza la unión de contenidos conscientes e inconscientes. De esta unión resultan nuevas situaciones o posiciones de consciencia” (Jung, 2002:271).

---

¹² “...actitud más o menos imaginaria frente a la vida, no enraizada en el aquí y el ahora” (Sharp, 1997:209).

El símbolo transporta la energía psíquica necesaria desde un contenido inconsciente y por tanto oculto, que aporta a la consciencia las pistas necesarias para su descubrimiento. Al ser una transformación de energía psíquica posee características de su contenido originario y se manifiesta con nuevas formas que indican en sí mismas el mensaje que la consciencia necesita recibir. Jung (1954: 69-75) concluye sobre el proceso de conversión de energía instintiva hacia la producción de analogías, que inicia en el ser humano con la aparición de la magia, la cual deriva la energía a un nuevo elemento y se caracteriza por: una ceremonia de algún tipo (acto representativo), no llega a su meta final (queda en estado de espera), se realiza una acción para fomentar un resultado de forma simbólica, lo cual le da un valor psíquico a ese elemento, “...se realizan casi como un juego en el objeto mágico y por lo común son rítmicos” (Jung, 1954:70). Jung (1964) halla como ejemplo de estos actos simbólicos la realización de pinturas rupestres o trazos en roca que repiten sus formas al pasar el tiempo y cuyas causas al ser producidas poseen gran valor. El fin de estas formaciones sería el liberar al hombre primitivo de ansiedades, supersticiones y compulsiones, que el hombre moderno esquivaba mediante la entrada a la cultura.

Además Jung (1954) hace una clara distinción entre símbolo y signo. El signo no posee nada oculto, su significado es visible y consciente, en muchos casos convenido por todos como por ejemplo un logotipo, donde está establecido un significado fijo y limitado. El símbolo en cambio, lleva implícito mucho más de lo visible, puede poseer varios significados en un mismo momento o en distintos momentos de la vida de una persona. No es obvio, a pesar de que se pueda encontrar a primera vista una interpretación. Siempre lleva implícito nuevas formas, ideas, conceptos y enlaces hacia otros conceptos. No resta importancia al signo en tanto su interpretación es útil y necesaria, sin embargo, un apego exclusivo a interpretarlo, lo define como absurdo por su naturaleza preestablecida y por ello consciente. “El símbolo es una máquina psicológica que transforma energía. No nos referimos aquí a un signo sino al verdadero símbolo” (Jung, 1954:69).

Existe infinidad de imágenes y situaciones a las que la psique recurre a modo de símbolo: “los objetos naturales (...piedras, plantas, animales, hombres,... fuego), o cosas hechas por el hombre (casas, barcos, coches), o, incluso, formas abstractas (número, ... círculo). De hecho todo el cosmos es un símbolo posible” (Jung, 1964:232). No hay límite en la aparición del símbolo, utiliza cualquier elemento existente en el mundo, dependiendo de su misión. Se exterioriza en fantasías y sueños, ya que en esos estados, el individuo

permite de alguna forma la supremacía del inconsciente y da paso a sus revelaciones sin que la lógica lo evite. Cualquier expresión psíquica como arte, ritos, acciones o ideas lo propician, una vez se hace presente en la consciencia y su significado total es revelado y asimilado por ella, el símbolo se convierte en signo, ya que “...los verdaderos secretos no pueden revelarse”, decía Jung (citado en Nante,2010:33).

Según Hall (s.f:126-128) el símbolo nace en tiempos difíciles de la vida (pueden revivirse símbolos antiguos) y es de naturaleza trascendental, canaliza tendencias primitivas en representaciones culturales o espirituales como religión o arte, esto no lo hace a modo de disfraz, su esencia va mucho más allá (Ej: agresividad en deportes de competición). Así, dibujo, pintura o literatura serían una mutación de energía instintiva de todo tipo que no pueden manifestarse en la sociedad. Según Jung (1954:93-100) posee características específicas que lo hacen funcionar como lo hace, al ser su naturaleza la energía psíquica, posee una carga de emoción y significados infinitos y trascendentales asociados a ella. Es único, ninguna otra imagen cumpliría con los mismos requisitos de la misma forma en que determinado símbolo lo hace en la psique de un individuo, en un determinado momento de la vida. Produce transformaciones, es dinámico, genera nuevas concepciones a partir de lo conocido y lo desconocido. Jamás un símbolo tendrá un mismo valor para un individuo que para otro, por ello “la mejor formulación posible de hechos (psíquicos) aún desconocidos o inconscientes que no podían 'reducirse a ninguna otra cosa',... facilita la transición de una actitud a otra” (Jung citado en Mattoon,1980:122). Para Mattoon (1980) el símbolo difiere en significado en cada persona y puede adquirir diversos sentidos para un mismo individuo en varios momentos de la vida o en un mismo momento.

De acuerdo a Jung (1953:117) por un lado existen símbolos de representación (ideas) y por otro símbolos de acciones (ritos, ceremonias). En el primero se dan comparaciones analógicas: algo es similar a otra cosa, aunque no llegue a ser igual o exacta. Además objetos pueden representar en palabras a la libido Eje: sol bienhechor. El segundo es una comparación activa y consiste en movimientos, aplicaciones, actividades que hacen dinámico al símbolo. En cuanto a las analogías es necesario aclarar ciertas pautas para su proceso. Hall (s.f: 81-83) toma como ejemplo una ceremonia para la fertilidad del suelo, aquí la ceremonia actúa y representa a otro elemento, colocándole características enfocadas a ese elemento (simbólicas): “Algo es como alguna otra cosa” (Jung citado en Hall, s.f:80). Aquí la palabra ‘como’, implica similitud y no igualdad entre el objeto simbolizado y su

analogía. El resultado adquiere características propias e independientes, enfocadas a la tarea que persiguen de acuerdo a la actividad instintiva de la que surgen, preparando al individuo para cumplirla, se requirió imprimir gran cantidad de atención para que haya sido posible y efectiva la canalización de energía desde su flujo natural a otro elemento, demostrando el valor dado a dicho elemento. Esta atención, no es dada por voluntad consciente, sino por la necesidad que dicta la parte inconsciente del ser.

Al momento en que ocurre una canalización, solo es utilizada una pequeña porción de libido, ya que la mayor parte debe cumplir con sus funciones en las actividades cotidianas de la vida, es el exceso de energía que la psique no reclama para sus procesos naturales, el utilizado en la formación del símbolo. “El único momento en que podemos transformar con éxito una porción de la libido (...), por ‘un acto de voluntad’ es cuando creamos un símbolo poderoso que atrae la energía hacia él” (Hall, s.f: 82). Según el autor aquellos ‘actos de voluntad’ actúan sobre la imaginación, como muestra de ello, en el arte actual se recurre a elementos similares a rituales o magia al adentrarse en nuevos campos o sentir inseguridad. La imaginación actúa dentro del símbolo creando las acciones necesarias para seguir el camino, invalidando ansiedades. Por otro lado, el objeto al que se enfoca la energía toma el lugar que le proporcionó la atención brindada: “la psiquis se preocupa, se fascina y se posesiona de ellos... para que haga descubrimientos sobre él, que no hubiera notado de otra manera” (Hall, s.f:82). A partir de ello se forman nuevos caminos, hallazgos, actitudes, formas de ver la vida que pueden darse en base destructiva o creativa.

“El símbolo no es un signo que oculta algo que todos saben... representa un intento de elucidar,... algo que todavía pertenece por entero al dominio de lo desconocido o algo que todavía no existe” (Jung citado en Hall s.f:127). Al ser la representación de los arquetipos, los símbolos conforman un vínculo con lo universal, con los ciclos vitales humanos y constituyen una guía, por ejemplo en el paso de etapas, en la muerte, entre otras. Además al ser formaciones que nacen del inconsciente contienen en sí mismos creatividad, un lenguaje propio dentro de su lógica y son irrepetibles. Es posible la significación incluso de figuras básicas como el círculo, para el autor un símbolo es un recurso de la psique que trabaja por la unidad, su producción no es trivial o accidental y tiene una historia: “Existen porque la mente inconsciente del hombre moderno conserva la capacidad de crear símbolos que en otro tiempo encontró expresión en las creencias y ritos del hombre primitivo” (Jung, 1964:107). Su mensaje posee lo necesario para producir efectos profundos, a partir

de lo que la razón no puede expresar y aparecen en cada individuo. Jung (1964) asocia al símbolo con la emoción, a la época primitiva la define como ‘más coloreada y pintoresca’ que la actual y por tanto evoca respuestas más cercanas al sentimiento que a la lógica.

“Los símbolos nunca fueron inventados conscientemente, sino producidos por lo inconsciente, por medio de la llamada revelación o intuición¹³” (Jung, 1954:74). Acorde a Nante (2010: 35,49) se vuelve una tarea indispensable el crear un mito propio, es decir, si el mito es la expresión del símbolo, su lenguaje, su historia, el individuo puede crear para sí su propia historia partiendo de sus símbolos y escuchando sus mensajes universales e individuales, seguir un camino propio junto con ellos. “El hombre actual ya no es capaz de crear fábulas. Por ello se le escapan muchas cosas, pues es importante y saludable hablar también de cosas inaccesibles” (Jung citado en Nante, 2010:35). Al obtener su mensaje, debe cuidarse el misterio que conlleva, comprenderlo sin quitarle su sentido. Para el autor, este proceso hace partícipe a la voluntad consciente solamente como receptor del contenido que transporta el símbolo, el cual debe superar su lógica, convencionalismo y evitar ser reducido por el racionalismo, a partir de su fuerza. Entonces, el sentido de los símbolos consistiría en conservar su misterio, perderlo representaría acabar con una parte esencial del ser. La consciencia halla dentro de un contenido velado, algo útil para la psique, que puede incluso llegar a sanar algo en ella. Sin embargo no lo devela del todo, ya que:

“un símbolo... eficaz haya de ser de naturaleza inatacable... tan alejado de la comprensión que al intelecto crítico le falten todos los medios para poder disolverlo de manera válida; (...), su forma estética ha de resultarle convincente al sentimiento, de manera que tampoco puedan levantarse contra él argumentos sentimentales” (Jung citado en Nante, 2010: 49).

Jung (1964:232) consideró a partir de sus investigaciones, tres temas reiterativos en las producciones artísticas, a través de los distintos periodos de la humanidad. Poseen significados permanentes en la psique, ya que existe lo que llamó símbolos relativamente fijos que en esencia permanecen constantes en la humanidad a pesar de que puedan crearse a partir de ellos asociaciones personales, han sido parte de su misterio desde la prehistoria. Se trata de los símbolos: piedra, animal y círculo. Se ampliará sobre ellos como base al posterior análisis simbólico. Además se explicarán otros símbolos importantes hallados en la teoría de Jung, que se hacen presentes en el arte Hip Hop, por tanto es necesaria su teorización, “...no se trata solo de constatar el surgimiento del símbolo, sino de comprometerse con su significación y su fuerza numinosa” (Nante, 2010:49).

---

¹³ Función psíquica, percibe datos sin origen racional: aprehensión instintiva, posee certeza (Sharp,1997:123)

2.3.1 Símbolo de la piedra y símbolo del animal

La piedra según Jung (1964:233) constituye la proyección de un contenido inconsciente relacionado a espíritus y dioses, en ella se encierra la unión de materia y espíritu, lo inerte y lo divino. Aparece como símbolo en forma de piedra preciosa o piedra común en el arte, visiones y actos religiosos. Está asociada a la naturaleza y puede dejar huella en la psique humana, tanto por las historias que la rodean como por su prolongado tiempo de existencia, asociado a la sabiduría. Por eso son valoradas y buscadas como parte de un tesoro.

“Las pasiones..., suerte de espíritus que se adhieren al alma racional...además... se les añaden... otras especies bastardas de espíritus tales como el lobo, mono, león, etc., que penetran en el alma por medio de la fantasía” (Nante, 2010:165).

El símbolo del animal cobra gran valor en la psique, al ser la representación del instinto. Para Jung (1964:45,234-239) cada ser se relaciona con el entorno mediante su naturaleza instintiva-primitiva, temida por él al ser desconocida, por tanto la sacrifica en ceremonias y ritos. No es posible prescindir del instinto así como tampoco de lo espiritual, el ser humano no puede evitar que el inconsciente en su autonomía se manifieste, debe integrar su contenido. “En sí mismo, un animal no es bueno ni malo; es una parte de la naturaleza,... obedece a sus instintos...que tienen su paralelo en la vida humana” (Jung,1964:239). El motivo animal en la pintura está fechado entre 60.000 y 10.000 años A.C, no es una herramienta nueva, sino primordial y muy remota para la expresión humana. Fueron plasmados en lugares sagrados y protegidos, los animales pintados fueron la reproducción artística de los observados en la naturaleza y posteriormente eran utilizados como blanco de tiro, la ‘caza’ del animal en la cueva preparaba y presagiaba la caza real. El animal en el muro y el rito son símbolos activos, similares a la magia. Se identifica al animal real con su imagen, la esencia del animal está allí (Eje: fertilidad - apareamiento de animales).

Según Jung (1964: 234) también se pintaban seres antropomorfos con disfraces de animal, estos actos simbólicos fueron reemplazados luego por disfraces reales de animales en ritos de tribus y luego de ello se reemplazó los disfraces por máscaras, tanto de animales como de demonios. Estos disfraces cubren la individualidad humana pero a la vez rescatan y resaltan las características positivas y negativas de lo que el autor denomina el ‘demonio animal’, transformando a aquel que posee la máscara en el animal mismo, que habla con su propio ser, arquetípicamente. El individuo no cree ser el animal, él 'es un león', serpiente o tigre, comparte una identidad con él, el animal se encuentra en su interior. En la actualidad se ha perdido el interés en la fantasía del símbolo y se concibe al león como una fiera de

tamaño grande, rugido fuerte y perteneciente a la familia de los gatos, pero el instinto aún vive en el inconsciente. Cuando no se lo asume como parte fundamental de la vida, puede adquirir rasgos peligrosos, ya que el intento de ocultarlo es tomado como una herida al animal interior, “...un animal hablando metafóricamente, nunca es tan fiero, y peligroso como cuando se le hiere. Los instintos reprimidos pueden llegar a dominar al hombre; incluso pueden destruirlo” (Jung, 1964:239). Mientras la representación del animal se muestre más peligrosa dentro del símbolo, más inconsciente es el instinto y más necesaria su alianza con el individuo, además de su cuidado para evitar consecuencias.

En cuanto al tipo de animal en el símbolo, sus rasgos son la pauta. Nante (2010:236) refiere que en el Libro Rojo el alma (psique) puede ser tanto serpiente como ave. Existen símbolos asociados a la trascendencia como el ave, que transporta el regalo del conocimiento (unión), en otro caso lo inconsciente puede simbolizarse por elementos como madera. La serpiente por su historia y esencia simboliza al instinto, lo terreno. Ambos son aspectos de la psique, cada animal lleva consigo un contenido que intenta develarse.

2.3.2 El símbolo del Círculo Mágico: Mandalas

“Un mandala es como un encantamiento mágico por el cual lo inconsciente sugiere una nueva actitud consciente... Las primeras formas de mandala aparecen en las pinturas de niños, en conexión con el nacer de la consciencia individual” (Abt, 2011:71).

En relación al arquetipo de la totalidad, está el mandala, “...mandala significa “círculo,”... designa imágenes circulares dibujadas, pintadas, configuradas plásticamente o bailadas” (Jung, 2002:371). Para Jung (2002, 371-374) esta energía manifiesta lo que llama la inevitable necesidad de descubrir aquello que el individuo buscó siempre alcanzar, lo que en realidad es y con ello restablece un orden interior, luchando contra conflictos, caos, angustia y desintegración psíquica. Se trata de fenómenos psicológicos que se dan espontáneamente con un sentido funcional. Se relaciona con la idea del círculo protector al que se recurre en muchos ámbitos de la vida, y que representa un refugio, un orden, brinda seguridad a la psique y reúne en sí, el bien y el mal, uno opuestos. “Se trata, evidentemente de un intento de autocuración de la naturaleza, un intento que no proviene de una reflexión consciente sino de un impulso instintivo”(Jung, 2002:372). El centro de un mandala generalmente contiene figuras relacionadas al cuadrado o múltiplos del número cuatro, cruces, estrellas, elementos de la naturaleza, objetos, entre otras, lo que en alquimia se denomina “cuadratura del círculo” y representan al Sí Mismo, creando calma al surgir ante

la consciencia. Quien construye un mandala utiliza una cantidad infinita de elementos (con un motivo que los justifica), para una expresión acorde del contenido inconsciente.

“Su objeto es el sí-mismo, ... abarca la totalidad de la psique... Por eso el mandala... presenta una cierta división en una mitad clara y una mitad oscura con sus símbolos típicos” (Jung, 2002:373). Un mandala contiene dos significados, por un lado la totalidad y por el otro la necesidad de un centro organizador y protector. Para Pascal (2005:23,124) se presenta de forma simétrica y posee un punto central que manifiesta la necesidad de organización, un intento de protección ante el descontrol y la confusión, a modo de compensación y por ello suele presentarse en épocas de conflicto y crisis como una respuesta de la psique en pro del equilibrio. Cuando surge transforma estas mitades, es decir, opuestos (negro y blanco) en algo más, un estado más profundo de la psique, por su fuerza, une y trasciende diferencias. Es un arma valiosa para momentos específicos de la vida. Encierra en su creación la capacidad de unión completa de la psique, en tanto a sus opuestos, consciente e inconsciente. Así el individuo y su entorno pueden interactuar a partir de nuevas concepciones. Son imágenes que conectan con el principio de los tiempos, no son invenciones modernas o de un grupo específico. El complemento de lo blanco y negro, a pesar de parecer ello imposible, puede llevar a un momento sanador para el autor de un mandala. El solo hecho de contemplar posibilidades y arriesgarse a intentarlo, convierte al círculo en un elemento protector y una herramienta de contención.

“Ningún mandala es igual a otro (...) es siempre una imagen interior que se construye paulatinamente” (Jung, 2003:116). Los mandalas surgen en el momento en que la psique lo necesita, la protección que la integración puede ofrecer ante una situación que se percibe como peligrosa para el individuo. Constituye una herramienta expresiva que se manifiesta en el arte y la fantasía. La evolución del arte formó nuevas expresiones de símbolos y arquetipos inherentes a la humanidad. Jung (1964: 247) da cuenta de ello al teorizar sobre el círculo en la modernidad, mostrando que ya no domina en la pintura ni tiene un solo significado. Se lo puede encontrar en pinturas sin estar en una posición central o sobresaliente y puede ser remplazado por un grupo de círculos, con un desorden aparentemente poco importante. A pesar de ello es simbólico e históricamente significativo y busca transmitir un contenido asociado a perfección e iluminación, “... la frecuencia con que aparecen el cuadrado y el círculo no debe desdeñarse. Parece haber una ininterrumpida incitación psíquica para traer a la consciencia los factores básicos de la vida que ellos

simbolizan” (Jung, 1964:249). Para finalizar Jung (1964) señala que el círculo es un símbolo universal y poderoso, su aparición es variada en expresiones, puede referirse tanto al sol como a un dios, a la religión, sueños, fantasías, arte, mandalas, entre otros.

2.3.3 Otros símbolos en la teoría junguiana

Se tratarán los símbolos: muerte, locura, diablo, héroe, ciudad y sol, todos ellos manifestados en el Hip Hop quiteño, en actos simbólicos (arte) de los participantes. Jung (1953:134) resalta que el sol tanto para el hombre de las cavernas como para un científico posee igual sentido: padre que anima todo lo viviente, fecunda, crea y provee energía. Pero a la vez, la energía del sol puede llegar a quemar. Encarna la armonía de opuestos, ya que su interior no permite rupturas y da calor tanto al pobre como al rico. Como representación de divinidad, es el único dios al que se puede observar y tener contacto directo con sus producciones. Como símbolo refiere a la propia energía interna humana.

Para Jung (1953:221-231) el símbolo ciudad representa a la madre, vínculo humano más fuerte y primario, el padre como símbolo no lo iguala. La energía de este símbolo reaviva elementos de la infancia que remiten a la madre: fuente de vida y luz, incluso magia. Tiene relación con el agua de donde surge toda vida, da cobijo y provee a sus hijos (Ej: cruzar un río (vida)—cambio elemental de actitud). Incluso el sol muere (atardecer) y re-nace (amanecer) en el océano. La ciudad como símbolo femenino se ha representado en mitos, religión y arte en todos los tiempos, tanto como el sueño y anhelo del paraíso como el lugar oscuro que encierra lo malo e impuro, asociado a un infierno. Se muestra a Jerusalén como santa y bendita y a Babilonia como terrible y abominable. El símbolo de la ciudad como madre acarrea dos caminos, el primero fomenta virtudes, una existencia útil y el segundo limita y paraliza al adulto. Por este lado oscuro de la madre es necesario que el hijo emprenda su propio camino y realice el viaje en que descubrirá a partir de la misma noche tanto muerte como renacimiento, ya que: “La vida no conoce la muerte” (Jung, 1953:231). El símbolo de la ciudad es el reemplazo a la idea primitiva de tribu y concierne símbolos como fuente, cueva o iglesia. El retorno a ella, simbólicamente, crea un enlace hacia las bases de seguridad del individuo, que ha pasado por periplos al separarse de ella.

Jung señala varios símbolos que el autor Nante (2010:118,235-251) sintetiza, entre ellos la muerte, personificada tanto por un muerto como por un tumulto de ellos. “El hombre es la puerta entre el mundo externo e interno;...Por eso (los muertos) tienen que aprender lo que no sabían” (Nante, 2010:242). Los muertos simbolizan aquello que ‘vive’ en cada ser,

los describe como quienes no consumaron su destino y no poseen el conocimiento. Este saber lleva al encuentro del Sí Mismo, de la simultaneidad entre dos mundos. Los muertos ansían la vida, representada por la sangre, ya que su vida no se completó. Anhelan lo que los vivos saben, pero ellos los han olvidado, a pesar de tenerlos dentro de sí. No tienen amor, calidez y sangre, pero esa ambigüedad es su tesoro, luchan para alcanzarlo, colocan todo “...al horno de la fundición, todo lo viejo, pues grande es el poder de la materia” (Nante, 2010:239). así alcanzan su redención, ya que en un primer momento se guían por la ambición, no buscan su felicidad sino la de otros, imponiendo a ellos sus deseos.

Nante (2010) refiere que cuando la consciencia asume que ‘lleva los muertos dentro’ comienza a construir y conocer las propias ambiciones y ‘considerarse como un muerto’. Asume su ser incompleto y la rapidez de la vida (por eso los muertos se quedan en el mismo lugar). La muerte trae ‘abstinencia de alegría’ oscuridad y padecimiento del ser. Cuando aparecen en tumulto simbolizan a los cristianos que rechazaron su fe (saber, iluminación), deambulan confundidos al no asimilar los opuestos. Cuando la consciencia se rodea del dolor de los muertos aprende a no cargar con ellos, los deja caer aunque pague el precio de la soledad, librando una guerra interior por hallar su centro interno, dando cuenta de su lado de luz tanto como de su lado oscuro, en lugar de exteriorizarlo y sin dejarse llevar por uno de los polos porque caería en su opuesto, debe hallar equilibrio y diferenciación. Los muertos ‘rondan a los vivos’, porque su existencia es indiferenciada, sin sentido ni contenido. La muerte enseña y promueve la aceptación del contrasentido con la purificación (dejar de estar mezclado - unilateralidad), aceptar el dolor y la alegría, liberarse del apego del mundo y comenzar una nueva vida, primero muriendo. La obra de su vida está inacabada, no encontraron su propio camino. Es el símbolo que busca la vida a través de la unión de opuestos, de la falta de luz que lo lleva a ‘vivir como muerto’.

Nante (2010:234,112) también hace una distinción del símbolo de la locura en la obra de Jung, lo separa en tres formas: locura divina, enferma y bufonería. La locura divina afecta a las personas encerradas en el racionalismo de la sociedad actual (lo asumen), ello implica una especie de torpeza ante lo divino que sostiene la tensión entre dos mundos: terrenal y espiritual. Cuando lo terrenal (responde a la realidad), se pierde ante alguien, se llega a la locura enferma, asociada a la oscuridad y al espanto. Es el resultado de caer en uno de los dos polos, siendo poseído por él. “A diferencia de los muertos que vienen de Jerusalén, pues no encontraron lo que buscaban” (Nante, 2010:253). La locura que llama

bufonería, consiste en un extravío psíquico que tiende a ver y vivir la existencia en forma de parodia, lo cual no es acorde a la sociedad, no se acopla ni es aceptada por ella.

“Todo símbolo es o puede ser un personaje” (Nante, 2010:245). En este caso el 'diablo', posee una tendencia pagana y rasgos de vitalidad e instintividad. Representando también la alegría de la danza en oposición a la formalidad y seriedad de las religiones, mediante el símbolo, el yo toma del diablo la alegría que el rojo acarrea. Por otro lado la figura de Satanás es distinta, encierra en su símbolo la fuerza del mal rechazado por lo divino, el infierno. Satán retorna en protesta por la unión con su opuesto: Dios. El impulso del también llamado Mefistófeles tiene que ver con la serpiente (instinto), con la oscuridad, ‘el mas allá’ donde todo es inmóvil, con el mal. Sin embargo el yo consciente busca al diablo para que le muestre el otro mundo (unión opuestos) (Nante, 2010:248,249).

“Izdubar que buscaba el lugar donde muere y nace el Sol... enferma de muerte, pues el discurso racional destruye sus convicciones mágicas... (fue salvado por su magia)” (Nante, 2010:233). Izdubar en su búsqueda de la fuente de la vida, pierde su misterio personal (magia) al dejarse llevar por un opuesto: la lógica, pero el símbolo lo equilibra y evita su muerte. Así se convierte en héroe, lo asume como su símbolo. El héroe encarna simbólicamente al arquetipo de totalidad. En esta "...gesta heroica... el protagonista,... héroe que es el ‘yo’ debe entregarse a situaciones inesperadas y a asumirlas de modo inesperado” (Nante, 2010:39,40). El autor indica que el héroe inicia su viaje sin nada más que su propio ser, asume el riesgo de afrontar pruebas y dolor, sin embargo posee una meta y su ‘magia’ interna guía para asumir aquello que le es útil en su tarea. Desecha aquello con lo que no se identifica diferenciándose de ello (Eje: asimila algo de la alegría del diablo). Los desafíos le llevan a probarse a sí mismo, reacciona así de formas nuevas e inesperadas mediante su ‘magia’, recuperando su historia simbólica y todos los aspectos de su ser. Lo que rescata el héroe no es a la doncella o al tesoro, en realidad se rescata a él mismo y su posibilidad innata de unión, “...con el símbolo el tránsito es fácil, decían los alquimistas” (Nante, 2010:50).

Pero, ¿en qué consiste la magia? Es el secreto transmitido hacia el yo al volverse conscientes sus debilidades, esto conlleva un sacrificio: la soledad. Es indispensable una labor valientemente solitaria en la vida. La magia, explica Nante (2010:24) prepara al ser para la contradicción de los opuestos, es innata a él, no se explica mediante la razón y la simpatía es su herramienta al actuar. La soledad es un verdadero sacrificio, el aceptarla

conlleva consecuencias perturbadoras, afronta las profundidades del ser, donde se halla lo que en algún momento no se supo asumir. El horror de la soledad lleva a la lucha con el pasado. El sacrificio “se consume cuando la serpiente (su alma) transformada en pájaro, le trae una corona del cielo y nuevamente vuelve a transformarse... (al) coronar (espiritualizar) lo serpentino (instinto)” (Nante, 2010:235,236). El héroe adquiere forma humana, joven o viejo y su apareamiento brinda soluciones creadoras. Sin embargo el resultado es imperfecto, la totalidad no llega a concretarse, se puede acudir al centro vital de equilibrio y adquirir conocimiento, pero al unir las dos caras de la moneda aparecen nuevos elementos que requerirán de nuevas gestas heroicas, con cada batalla el individuo adquiere nuevas armas, nuevas visiones del mundo, nuevas soluciones y nuevos retos.

2.3.4 Los símbolos en La Pintura: Características y significado

“Los humanos llegaron gradualmente a ser conscientes de representaciones del mundo interior y pudieron compartir con otros lo que se originaba en su inconsciente,... registrar y representar. Esta habilidad marca el amanecer del espíritu humano” (Abt, 2011:18).

Se tomará en cuenta para interpretación del graffiti quiteño, el libro: “Introducción a la Interpretación de Pinturas” del autor Theodor Abt, publicado en el año 2011, que plasma pautas necesarias sobre el símbolo dentro del arte según Jung, como proceso necesario para la llegada de ciertos contenidos a la consciencia: “los símbolos siempre apuntan hacia aquello que aún es desconocido para la persona que creó la pintura, a pesar de que sin duda necesitan ser conocidos por él o ella” (Abt, 2011:9).

La palabra imagen, en psicología analítica, refiere a una representación, posee un significado y carga emocional; por medio de ella se percibe el entorno. Aparece en sueños plástica, pintura, escenas, situaciones o fantasías; al ser parte de la psique posee contenidos únicos y creatividad. “Si el impacto emocional de estas imágenes es lo suficientemente fuerte, éstas alcanzan la consciencia” (Abt, 2011:17). La creación de una obra de arte, en este caso un muro, es el primer paso para la conexión de un ser con su mundo interior, mediante dos rutas, una sanadora (crea calma) y otra perturbadora (remueve sentimientos). Sin embargo, si se elige no seguir el camino de descubrimiento, lo oculto podrían conllevar peligro. Un segundo paso consiste en la comprensión del significado, permitiendo que surjan conexiones y nuevas perspectivas, fantaseando sobre ellas y dejando fluir fuerzas reparadoras. El paso final una toma de consciencia que podrá ser aplicada en lo cotidiano.

“El valor dado a una imagen que proviene de lo profundo, (...) desprenderse de los valores colectivos y hacer del material menos apreciado (como pintar en papel de baño) el

portador de las expresiones simbólicas del alma" (Abt, 2011:9). El medio o material empleado revela información sobre el artista, así como la superficie donde se realiza la obra, no es lo mismo pintar sobre papel, que pintar en tela, tampoco es igual realizar una ilustración a lápiz que pintar con los dedos. El lápiz posee cualidades como: falta de color, facilidad de borrado, gran cantidad de matices. Escogerlo como medio puede indicar poco compromiso con lo que el dibujo representa y control sobre las emociones al aplicar lo que el autor llama "no confesar colores", es decir no aportar la expresión de color dentro de su obra, no confrontar su realidad. La tinta por otro lado, no puede ser corregida fácilmente, posee fluidez y puede indicar que quien la elige, permite que fluyan sus fuerzas interiores y deja que las cosas sucedan. Los lápices de colores en cambio, muestran el trasfondo emocional pero es un elemento algo duro y quebradizo, indica ambivalencia entre confesar colores y controlar las emociones. La pintura con los dedos es propia de niños, expresa directa y espontáneamente emociones, mientras que la pintura al óleo requiere capacidad y esfuerzo para ser aprendido, corregirlo es fácil y permite crear contrastes y diferenciación de elementos, existe compromiso del autor con lo que representa, busca detalle y perfección. Por último, la acuarela es fluida, es difícil corregirla una vez se la ha aplicado, posee diversos matices, en color y emociones, es espontánea, crea ensoñaciones y caminos nuevos e inesperados (Abt, 2011:21).

Se considera al marco de una obra (si es notorio), como una muestra de temor (aprisiona su contenido) o puede tratarse de algo fuertemente valorado, (lo protege intensamente). Su ausencia indica que el contenido sobrepasa el límite para ser entendido dentro del espacio de la obra y consciencia del autor. Sobre el tamaño, una obra grande indica la importancia del contenido o tendencia a la exageración, "...se puede decir que lo grande es aquello importante para mí o lo que me irrita o asusta. La proporción es un criterio muy importante y útil en extremo" (Abt, 2011:74). Que una pintura siga un orden es sustancial para conocer si el contenido está en relación con aquello inconsciente que espera ser expresado y se da en elementos como coherencia y relación apropiada de los objetos (el yo no se defiende de contenidos inconscientes, no los excluye). El movimiento en una obra revela un camino hacia el futuro. Hacia la izquierda tiene relación con la recuperación de hechos del pasado, el peligro se halla en estancarse en él. Si en cambio, se encuentra a la derecha señala una salida o expresión hacia lo externo. Anuncia: ¿Hacia dónde se dirige el siguiente paso del artista? (Abt, 2011:76).

En cuanto al elemento del color se puede decir que “expresa o induce sentimientos, estados de ánimo y emociones... son un símbolo de la vida en todo su colorido” (Abt, 2011:86). Para Abt (2011) muestran la visión del autor y propician afectos. Se habla de los colores del arco iris: tres básicos (azul, rojo, amarillo) y sus combinaciones (violeta, verde, anaranjado). Se observan en primer lugar al interpretar una obra artística, el significado de los colores que no están, así se comprende de mejor manera la presencia de los demás. Se adjunta en el Anexo 4 un cuadro resumen de colores y su significado en relación al arte. Con estos parámetros se realizará el acercamiento a las obras pictóricas en el Hip Hop.

“Para lograr que una pintura comience a hablarnos por sí misma tenemos que hacerle pregunta (...) cada interpretación se convierte en un acto de crear consciencia a partir de la pintura. Este significado tiene que ser traducido a palabras (Abt, 2011:43).

2.4 Métodos de análisis del símbolo en el estudio

2.4.1 La Amplificación

“Método de asociación basado en el estudio comparativo de la mitología, la religión y los cuentos de hadas, que se utiliza en la interpretación de imágenes en sueños y dibujos” (Sharp, 1997:10).

A fin de interpretar y obtener de sueños, dibujos e imágenes personales información sobre el ser humano, Jung utiliza además de asociación libre¹⁴, la técnica de la amplificación, que infiere nuevos datos, ya no de modo individual, salen a la luz con este método elementos colectivos. Las dos técnicas se complementan, dando como resultado la toma de consciencia sobre hechos internos y el papel que desempeña el ser en un plano colectivo.

Para Hall (s.f:128) los símbolos marcan el camino del ser, pero éste no está en contacto con el contenido que ellos encierran, para aclarar su mensaje es útil la amplificación que recupera dos aspectos del símbolo: retrospectivo y prospectivo. Un análisis retrospectivo apunta hacia la energía instintiva como base y causa del símbolo. Un enfoque prospectivo busca lo trascendental, anhelos del ser humano (Eje: renacimiento), indica hacia donde se encamina el símbolo. Se precisa la conjunción de los dos análisis para que la interpretación sea completa, causa y objetivo del símbolo. La importancia de la amplificación es fuerte. Cita Jung (1964: 69) el caso de un profesor que tuvo una visión repentina y acudió a Jung en estado de pánico, él se limitó a tomar de su biblioteca un libro de cuatro siglos de antigüedad, en donde aparecía un grabado en madera que representaba la misma visión del profesor, se la mostró y le dijo: 'No hay razón para que usted crea que está loco'.

---

¹⁴ Relacionar de forma específica, dando importancia a cada elemento, símbolo o tema que compone un sueño o imagen, con la historia personal de su creador, de lo general a lo específico.

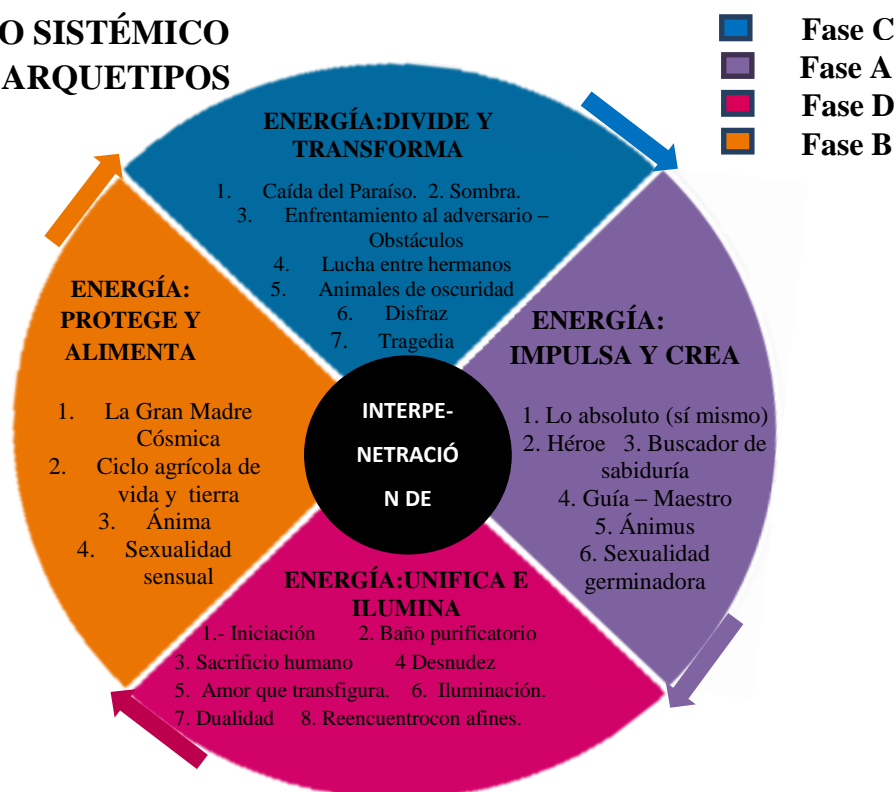

Hall (s.f:122,123) señala que por medio de este método Jung encontró arquetipos similares entre mitos del hombre primitivo y actual. Utiliza el conocimiento del analista, tanto propio (experiencias), como el obtenido al estudiar la imagen simbólica. Además de asociaciones e información dada por la persona que produjo el símbolo, ya que apuntan al contenido psíquico que requiere atención. Se toma en cuenta referencias históricas, hallazgos antropológicos, literatura, cuentos de hadas, mitología, arte, religión, etc. “La meta de la amplificación es comprender la significación simbólica y las raíces arquetípicas de un sueño, fantasía, alucinación, pintura o cualquier otro producto humano” (Hall, s.f:122). Jung realiza el análisis de fantasías con este método, Hall (s.f:123) cita el ejemplo de una joven que creó un poema llamado: 'La polilla al sol', en el que el sueño de la polilla es lograr ‘una embriagadora mirada al sol’. Jung hace amplificaciones en este caso usando el Libro Fausto de Goethe, textos cristianos, egipcios, persas, Nietzsche, alucinaciones de otro paciente, entre otras; a partir de ello concluye que el símbolo del sol y la polilla, representa un ídolo enterrado en capas históricas de la psique, llamado héroe solar, que la joven ansía alcanzar: “...por él, <el alma polilla> quema sus alas” (Jung en Hall, s.f:123).

2.4.2 Cuadro de símbolos y su base arquetípica

Es una referencia para el posterior análisis de casos lo que Costales (1996:127-134) llama Modelo Sistémico de Arquetipos. A pesar de que el término 'Sistema' no está generalizado en la teoría junguiana, el presente cuadro permite evidenciar con claridad los mismos elementos que aporta el término apropiado: 'constelaciones arquetípicas'. Este instrumento guía, sitúa arquetipos mayores de donde nacen las constelaciones ubicadas en la parte inferior. Posee cuatro fases: Fase C (obstáculos), Fase A (búsqueda de totalidad), Fase B (germinación) y Fase D (encuentro de lo absoluto). Indica los símbolos primordiales y su paralelo arquetípico, del que no puede desligarse. Según Stout (2002, Archetypal Constellations. Recuperado de <http://es.trans4mind.com/jamesharveystout/arc-cons.htm>) una constelación es un grupo de ideas, imágenes y situaciones que no son piezas al azar y se halla entorno a un arquetipo que la contiene. Indica que para determinar si algo es un arquetipo o una constelación hay que buscar la expresión más simple de tal objeto o acción. Por ejemplo el arquetipo Siervo refiere a prestar un servicio a alguien más y contiene constelaciones como empleado o esclavo, que consiste en prestar un servicio bajo circunstancias particulares como la voluntad. El arquetipo es la base y la constelación el medio para que el arquetipo actúe en lo cotidiano, a partir de ello nacen símbolos específicos, únicos y personales mediante experiencias y contenidos inconscientes.

MODELO SISTÉMICO DE LOS ARQUETIPOS

ARQUETIPOS MENORES O SÍMBOLOS

Fase A: 1: Dios, Sí mismo, totalidad, resolución contrarios, anciano sabio, matrimonio, divino maestro, trascendencia, victoria, iluminación, individuación, maestro interior, sol maduro, hombre cósmico, leones, piedra, cuadratura del círculo, fortaleza, templo, cruz, espiral, árbol, diamante, estrella, cosmos, pueblo. 2: batalla de liberación, rescate dama, rebelde, revolucionario, vencedor. 3: inconforme, peregrino, buscador del tesoro, búsqueda espiritual. 4: espíritu protector, ángel, inspirador, auxiliar mágico, salvador, auxiliador. 5: hombre, acompañante, guía. 6: falo, rayo solar, cópula, creación, invento, solución.

Fase B: 1: mar, tierra, espacio, infinito, vientre, madre devoradora, sabiduría. 2: siembra, nacimiento, renacimiento, crecimiento, maduración, cosecha, recolección. 3: guía interior, dama, mujer inspiradora, lo eterno femenino, hechicera, sacerdotisa, hadas, luna, vagina, boca, musas, flor, sabiduría.

Fase C: 1: aislamiento, exilio, amor, desvío del camino justo, soledad. 2: oscuridad, confusión, tiniebla, maldad, opresión, destructividad, depresión, demonio, entierro, derrota, fracaso. 3: combate con el enemigo, obstáculos, pruebas, adversidad. 5: monstruo devorador 6: máscara, ilusión, mago (Trickster), personalidades. 7: engaño, dolor, lucha, agonía, muerte, abandono.

Fase D: 1: inicio de camino, apertura de puerta, vocación interior, llamada, voz interior, encrucijada. 2: bautizo, rituales purificatorios, confesión, “limpia”, baño de verdad y sabiduría, fuente. 3: ofrenda, entrega, entrega de la vida a una causa, aceptación del destino, asumir la cruz, abandono de la indolencia y comodidad, lucha, adhesión al bien, justicia, belleza, pruebas, putrefacción. 4: desojamiento, alivio de la carga, veracidad, sinceramiento, auto-aceptación, despojamiento de las máscaras, espontaneidad, descubrimiento. 5: mutación, conversión, integración de la sombra, transfiguración. 6: liberación, vuelo, ave, salida de prisión, sabio, renacimiento, resurrección, des-represión, despertar supremo, comunión. 7: gemelos, la otra cara, opuestos complementarios, contradicción. 8: amistad, identificación, fraternidad, compañeros de peregrinaje, encuentro del maestro interior.

Ilustración II.

Basado en la fuente: Costales, 1996: 130-136.

Nota: el uso de colores favorecerá la realización de cuadros de resultados ubicados en “Anexos”.

Además, al analizar una obra se intenta descifrar que es lo que quiere transmitir a quien la observa. Cabe preguntar: ¿cuál es el origen de la pintura? para conocer que se ha constelado¹⁵ en el inconsciente para su creación. Seguidamente se busca elementos relacionados al principio femenino, es decir, relación con la realidad, la naturaleza, el cuerpo, la mujer, instintos, tierra y agua: bases del ser. Como complemento se indaga sobre el principio masculino; es decir, sobre el espíritu que posee su autor, sus valores, principios de orden, significados y estructuras en la vida: hombre, aire y fuego. Finalmente se le pregunta sobre el futuro, hacia dónde se encamina el desarrollo del autor, mediante lo que insinúa la pintura. ¿Se encamina hacia lo constructivo o destructivo?. Todo ello bajo la premisa de que existe algo que no se conoce aún, en lo que el propio juicio del intérprete no debe interferir, la información fluye desde el mismo autor, realizando preguntas abiertas como: ¿qué activó la creación de la pintura? O ¿Qué vino a la mente después de realizarla? Y así obtener un significado global de la obra. Además ya que rasgos del arte son la flexibilidad, el misterio y la originalidad, no sería útil en su interpretación una teoría rígida. Abt señala que junto con la variedad de significados que un autor puede darle a su imagen, se busca: “iluminar una pintura con su propia luz, ... entender algunos aspectos de lo inconsciente... No es relevante aquí si deban considerarse como arte o no” (Abt, 2011:12).

“...al pintar una imagen se espeja el patrón existente en el trasfondo psíquico(...) podemos decir que las pinturas reflejan la situación del alma” (Abt, 2011:30).

Con bases teóricas (psicología analítica) e históricas (grupo social, tiempo específico), se inicia la interpretación del arte Hip Hop en Quito, tomando en cuenta tanto los símbolos anteriormente citados como la teoría que los respalda, ya que ello permitirá evidenciar la relación existente entre el arte rap y graffiti quiteño con los contenidos inconscientes de cada ser humano que los realiza, intentando descifrar precisamente en sus producciones aquello que su psique consciente e inconsciente revela en cada trazo o letra. Tomando en cuenta que cada historia e individuo son únicos, se valorará el consejo que Jung daba a sus estudiantes: “Aprendan cuanto puedan acerca del simbolismo; luego, olvídenlo todo cuando estén analizando un sueño” Jung (1964:56). Se observará el arte de jóvenes hip-hoperos y dentro de él, elementos que corresponden al mundo interno creado por su psique, reflejado en sus símbolos.

---

¹⁵ Una situación externa inicia un proceso psíquico en que ciertos contenidos se unen y se preparan para la acción, una reacción emocional (Sharp, 1997:52).

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CULTURALES DEL HIP HOP: RAP Y GRAFFITI, DESDE LA TEORÍA JUNGUIANA.

3.1 Introducción

“El hombre con su propensión a crear símbolos, transforma inconscientemente los objetos o formas en símbolos (dotándolos, por tanto, de gran importancia psicológica) y los expresa ya en su religión o en su arte visual... el artista es, ... ,no tan libre en su labor creadora como él puede creérselo” (Jung, 1964: 232,265).

A lo largo del siguiente capítulo se estudiarán cuatro historias de jóvenes integrantes del Hip Hop en Quito, los casos restantes se hallan por motivos de espacio, en 'Anexos'. Se analizarán símbolos referentes a: muerte, animales, mandalas, payaso, héroe, diablo, ciudad, exilio, combate con el enemigo, guerrera, entre otros, enfocados a su correspondiente arquetípico. Llegando a la interpretación de resultados generales, en base a la teoría expuesta en el Capítulo segundo. Rap y Graffiti exhiben producciones artísticas, revelando simbólicamente su origen, quiénes son, dónde suceden sus historias, su entorno, superación de retos, ideologías, razones, cotidianidad, dinámicas y forma de vida.

La tradición quiteña, música y costumbres de la ciudad, entretnejidas con el Hip Hop, las palabras que incitan a luchar por lo que se anhela, la sorpresa que causan las obras de arte de los graffiteros, los retos que plantea el ritmo del Rap para el B-Boy, el impacto de las historias contadas en cada canción, la originalidad en las ideas de cada hip hopero y las múltiples batallas que han enfrentado, dieron vida a la creación de esta investigación. Entendiéndose que la complejidad de un símbolo puede encontrarse incluso en la sencillez de un juego de cartas, tanto como en una obra de arte. La Cultura Hip Hop se presenta como un extenso campo simbólico, en cada uno de los elementos que la componen.

Por su aporte cultural (cuatro elementos) y el duro medio ambiente (pobreza, violencia, obstáculos), en donde muchos hip hoperos han tenido que encontrar formas de solucionar conflictos. El arte se ha convertido en una herramienta y forma de vivir y sobrevivir, de acuerdo a la experiencia. Dentro de la Cultura se producen símbolos que buscan ser descifrados por su autor. Al ser una manifestación de la psique humana, que se puede observar desde épocas primitivas en el caso del graffiti y que es parte valiosa de la historia de varias poblaciones del mundo como el Rap.

De los cuatro elementos de la Cultura, se eligió como representante del área musical al Rap, ya que tanto en letras como en historias narradas, aporta a la disertación la simbología necesaria para el estudio de la Cultura. El graffiti fue elegido por ser la forma gráfica de expresar historias narradas en rap, por su misma naturaleza ilegal, las revolucionarias ideas que aportan, los colores y los personajes que aparecen en cada obra, son el complemento ideal para la investigación. Se pueden admirar en estos dos tipos de arte, una extensa y variada simbología que refleja las expresiones humanas de todos los tiempos.

En un primer momento, el acercamiento a los adolescentes y jóvenes integrantes de la Cultura Hip Hop fue una tarea complicada, ya que no existía un punto de partida claro para ello. El desconocimiento general sobre el tema, aportó una dosis de dificultad que se convirtió en la motivación y el impulso para lograr el objetivo: acercarse al mundo del Hip Hop, conocer a quienes lo conforman y lograr entender el arte que practican. Partiendo desde cero y a manera de reto, en busca de los jóvenes, se entregó volantes informativos, se buscó contactos y eventos relacionados al Rap y al graffiti. Los eventos primordiales para la aproximación a este mundo fueron: “Quitú Raymi 2012” y “La Ruta de la Música 2012”. Este evento organizado por el Municipio de Quito, en diferentes lugares de la ciudad, incluía diversos géneros musicales, entre ellos Hip Hop. Mc’s y miembros de la Cultura se dieron cita en parques, ministerios y otros espacios públicos. A partir de allí, los datos de los artistas fueron recolectados y el conocimiento de la Cultura Hip Hop fue incrementando con cada conversación. Además de ello una forma de acercamiento, fue la participación en el programa de radio “Chulla Hop” enfocado al tema Hip Hop en Quito.

La aproximación a los escritores de graffiti presentó más facilidades, ya que la mayoría de eventos se realizan en espacios abiertos y en el mundo del graffiti quiteño la mayoría de graffiteros se conocen entre sí. Fue distinto el caso de la música, ya que a pesar de que en la mayoría de eventos el acceso a los Mc’s no era permitido al público, utilizando la audacia aprendida en el Rap tiempo atrás, se encontró la forma de entrar tras bastidores de los escenarios y poder hablar directamente con los jóvenes artistas, solicitando una entrevista. El 90% de las personas a las que se contactó accedieron, luego de responder a las preguntas sobre el tema de disertación, la motivación que posee la investigación y los objetivos que persigue. El otro 10% indicó que ya se habían realizado proyectos parecidos y que no habían obtenido ningún beneficio de ello. Por tanto, cada uno de los participantes, tanto en los casos de disertación como en el video documental que la complementa, dio su

autorización para la presentación de su arte y datos necesarios. Otros han indicado que prefieren que se omitan ciertos datos y en algunos casos que su identidad sea resguardada. A partir de este contacto, el arte y la palabra mostraron los símbolos que se observarán en el presente capítulo mediante la metodología de análisis de entrevistas y el material recolectado de cada artista, asociados los temas vistos en el capítulo segundo, utilizando como referencia de los símbolos, el cuadro de la página 42 y ciertas ampliaciones.

3.2 Análisis general de rap y graffiti a partir de la teoría junguiana y su historia.

El estudio muestra que a pesar de que hoy se usan micrófonos y latas de pintura, el ser humano conserva no solo rezagos del instante en que inició su despertar consciente, sino que acarrea la misma esencia de aquel momento, la razón y los avances que miles de años le han aportado no ha modificado lo que le es propio, su naturaleza simbólica, ilógica, irracional y profunda, que corresponde a lo que la teoría junguiana nombra: inconsciente colectivo. Sucede en la actualidad que grupos como el Hip Hop y en especial éste, repiten la misma dinámica que seguían grupos nómadas en cuevas sagradas, utilizando los mismos elementos. Al parecer el Hip Hop es una pequeña pero completa muestra de la expresión humana. Al igual que el hombre primitivo, toma al animal como un símbolo poderoso y lo plasma en grandes paredes, se arma de sus rasgos, por eso el muro es tan protegido, minucioso y apreciado, de allí que es una gran ofensa que otro graffitero raye su obra.

El pintar un muro puede ser considerado una forma actual de ritual propia del ser humano, en donde el escritor toma al sitio donde pintará como algo valioso, lo prepara, lo acompaña de un fondo musical, de relatos (vivencias cotidianas, recuerdos conjuntos), de movimientos corporales y del gran valor que da a la pintura mural. Además aporta algo sagrado, la representación de un contenido personal que nace de su misterio inconsciente. Al igual que en la magia, el graffiti busca un fin que no llega a completarse, realiza el acto de pintar una figura que representa a ese fin, así la psique satisface la necesidad de trabajar con contenidos psíquicos que lo requieren, tal como los rituales con pintura rupestre, estos ritos cumplen una función simbólica mediante la acción. Además el arte hace perdurar al MC y al graffitero, como una huella, su historia como los relatos antiguos serán contadas por otros en un futuro, está ‘guardada’ en sus creaciones.

Siendo que es en muros y escenarios donde un hip hopero prueba quién es y de lo que es capaz, es válida una interpretación de aquello que muestra. La creación de rap y graffiti forma una dinámica de expresión de elementos internos inconscientes, lo facilita y

promueve. Su energía psíquica halla en esta actividad el canal adecuado para su propósito, permitiendo conductas como la agresividad y emociones fuertes se canalicen en símbolos, y representaciones en varios matices, que en su comportamiento cotidiano no tienen (se muestran amables, respetuosos, pacíficos, colaboradores y positivos), por tanto estos símbolos acarrean contenidos distintos a los conscientes. En escena aparece el personaje que asumen, su arte tiene una razón de existir, revelar algo, de no ser así serían un habitante más que expresa sus símbolos en lo cotidiano, sin necesariamente compartirlos.

El Hip Hop es un reflejo de cada rima, muro o paso que sus miembros crean, en ellos fabrican arte aparentemente de la nada, incluso con retazos de materiales y pocos recursos. Todo esto gracias a su realidad psíquica, en la que su fantasía crea campos infinitamente simbólicos, tan diversos como graffiteros y Mc's existen. La fuente de su arte nace de su apertura a mundos, personajes, historias y objetos imaginarios sin juzgarlos mediante la lógica y lo que se considera apropiado o real. Por ello sus personajes y narraciones aportan de forma profunda a la creación de símbolos, éstos son una exposición pura de los secretos personales y colectivos de aquel que los deja fluir y expresarse, no lo hacen para complacer a alguien más, sino para exteriorizar algo que necesitan liberar de su interior. En el proceso el inconsciente adquiere gran valor, su misterio o 'magia' personal es la clave en la lucha por el equilibrio (mostrado en símbolos), muestra pautas para el encuentro con la totalidad.

Hasta aquí se han tocado temas presentes en todos los casos estudiados, en tanto son componentes de la psique que atañen a toda la humanidad. Tanto inconsciente (personal y colectivo) como energía psíquica (movilizador de contenidos), formación del símbolo, además de realidad psíquica como fundamento del acto de crear. Se iniciará entonces el análisis particular de elementos propios del Hip Hop ('lata' y ritmo) y posteriormente de cada caso. No todos los casos se encuentran en el cuerpo principal de este documento, por motivos de espacio, se han tomado cuatro casos representativos. Todos los temas teóricos han sido tomados en cuenta en las distintas historias tanto de rap como de graffiti.

Para la comprensión de los casos, puede resultar útil conocer los símbolos reiterativos en el grupo de estudio. Empezando por el arquetipo de la totalidad, base de símbolos tanto de luz como de sombra, ya que es en la vivencia de estos dos aspectos que el hip hopero crea símbolos relativos a la unión de opuestos. Éstos se representan en el rap en forma de palabras referentes a Dios, infinito, equilibrio, divino maestro, trascendencia y victoria. En el graffiti se presenta en cambio, con formas como el sol, círculo, mandalas, templo, cruz,

árbol y estrella. Aunque las temáticas varían, la esencia del mensaje es la misma: la totalidad. Por otro lado, tanto el rap como el graffiti presentan símbolos muy antiguos. En el rap resalta el símbolo del diablo y la muerte, como contraste a la vida y búsqueda de lo trascendental y ciertas variantes como el símbolo del fantasma o el de 'muertos vivientes' que aunque en la modernidad se nombre de nuevas maneras (Eje: zombie), cumple los mismos rasgos que el relato del 'tumulto de muertos' visto en la página (35). Además a partir de la idea de la muerte facilitan la exteriorización de contenidos como: renacimiento, juicio, iluminación y opuestos. El graffiti manifiesta repetidamente el motivo animal y antropomórfico que nació miles de años atrás, además de figuras geométricas y técnicas que plasman huellas personales y colectivas. El animal está relacionado con la psique, como se vio en la página (17), es un símbolo asociado al 'alma', la vida, en varias tribus se temía su pérdida y en la actualidad el animal toma un papel principal en el graffiti quiteño.

Los símbolos de lo femenino son también parte fundamental en el Hip Hop. Hombres y mujeres señalan en sus símbolos mucha más relación con lo femenino (ánima) y no con lo masculino (ánimus). La figura de lo femenino en los hombres se dan en mayor cantidad en el graffiti que en el rap, se pintan rostros femeninos, hadas, luna, hechiceras, sirenas, ciudad, guerreras y mujeres en infinidad de temas y mezclas, generalmente mujeres jóvenes y con gran colorido, mostrando las emociones que el ánima evoca. Cabe notar que las mujeres en el rap tienden a la crear símbolos de tierra, madre, dama, mujer inspiradora y sabiduría, que resaltan contenidos femeninos. Además símbolos de batalla de liberación y rescate de la dama se juntan con lo anterior, hecho que se refleja en las ideas de lucha por los derechos de la mujer, inspiración a ellas a luchar por su superación y la fortaleza y valía femeninas en canciones, ya que la mayoría de artistas del aerosol son hombres, el que una mujer se arriesgue a entrar al mundo del graffiti es una expresión de libertad y desafío.

El arte Hip Hop presenta de forma reiterativa el símbolo de batalla de liberación y combate con el enemigo, la mayoría enfocados hacia lo que llaman “El Sistema”, dinámica por la cual funciona la sociedad (gobierno y habitantes). El sistema representa al dragón, sombra, gran madre devoradora, enemigo y opresor, que superan en su lucha interna de liberación y búsqueda del Sí Mismo. Los actos son externos aunque los procesos nacen del inconsciente como una necesidad del ser. En suma, a continuación se muestran cuadros que muestran la aplicación de la teoría en la práctica, a manera de guía para la comprensión e identificación de cada área teórica tratada en el Capítulo segundo y los casos en donde fueron aplicadas.

Ilustración III. Símbolos evidenciados en los casos analizados aplicando la teoría junguiana: Rap	
MC	Símbolos principales encontrados - teoría aplicada
1. Misterio MC	Muerte, payaso, zombie, juicio final, diablo, máscara, locura, rebelde.
2. Zela Valeenz	Mujer guerrera, libertad, pueblo, tierra, dualidad, lo eterno femenino, rescate de la dama, pruebas, lucha, mujer inspiradora, madre.
3. Vespa	Calle /ciudad, soledad, muerte, aislamiento, obstáculos, lucha, individuación, héroe, rebelde, libertad, amor, zombie, desvío camino justo, Dios, totalidad.
4. Chriss Cross	Pueblo / ciudad/ calle, guía interior, destructividad, libertad, opuestos complementarios, animal, salvador, buscador del tesoro escondido, lucha.
5. Equis	Báculo, ciudad, juego / cartas, combate con el enemigo, hombre cósmico, maestro interior, rebelde, vencedor, zombie, resolución de contrarios.
6. Dmente Clown	Muerte, payaso, locura, hacha, dolor, máscara, zombie, integración sombra.
7. Niña Juanita	Rescate de la dama, Dios, muerte, salvador, iluminación, voz interior, dolor, pruebas, lo eterno femenino, justicia, maldad / tiniebla.
8. Pichu	Ciudad, vencedor, resolución de opuestos (equilibrio), pruebas, dolor, vuelo.
9. Joker	Payaso, ángel protector, rebelde, vencedor, solución / creación, totalidad.
10. Jerou K	Dios / totalidad, salvador, victoria, misión / llamado, adhesión al bien.
11. Cianuro	Calle / ciudad, despojo de máscaras, verdad, tiniebla, hombre cósmico, Dios
12. FX	Mandala, totalidad, rebeldía, conciliación de opuestos, dualidad, guía interior, búho, opuestos complementarios, cruz cuadrada, tiniebla.
13. Abuelo MC	Rebelde, lucha, dolor, pruebas, justicia, pueblo, destructividad.
14. Cooneja Stars	Estrella, rescate de la dama, oscuridad, diablo, luz, conciliación opuestos.
15. Doris MC	Rescate de la dama, lucha, dolor, engaño, búsqueda del tesoro escondido.

Ilustración IV. Símbolos evidenciados en los casos analizados aplicando la teoría junguiana: Graffiti	
Escritor de graffiti	Símbolos principales encontrados - teoría aplicada
1. Latente Sr. Ko	Animal, conejo, rebelde, calle/ciudad, guerrero, sombra, dualidad, espíritu protector, peregrino, opuestos complementarios.
2. Santhos One	Mandalas, círculo, hombre cósmico, animal, iluminación, guía interior, templo, rebelde, totalidad, integración sombra, monstruo devorador.
3. Afán	Fantasma, muerte, renacimiento, vida, libertad, espíritu guía, niño, despertar supremo, transfiguración, conversión, iluminación, unión opuestos, zombie.
4. Mr. Oso	Animal, oso, misterio, rebelde, dualidad, gato, mago, buscador del tesoro.
5. Pakito	Juego, lucha, niño, rescate de la dama, rebelde.
6. Heins	Fantasía, ánimos, lengua, rebelde, boca, puer aeternus, hombre cósmico.
7. Kasero	Color, destructividad, creación, diablo, tortuga, resolución de contrarios.
8. Bonice	Animal, cuy, lo eterno femenino, mujer inspiradora, ánima, buscador del tesoro escondido, hada, luna, sol, figuras geométricas, guerrera, musa, flor.
9. Kuma	Animal, oso, rebelde, calle, color.
10. PSK	Mujer inspiradora, mandala, lo eterno femenino, totalidad, lucha, opuestos complementarios, hombre cósmico, maestro, sabio, Dios, pescador.
11. Spike	Mujer inspiradora, color, ojo, dualidad.
12. Strong	Animal, rata, mujer inspiradora, ojo, sabiduría, rebelde, inconforme.
13. Buba	Lo eterno femenino, color, rebelde.
14. Male	Círculo, rebelde, creación, misterio, totalidad.
15. Eme Roots	Misterio, rebelde, inconforme, mono, animal, sol, círculo, hombre cósmico.

Nota: A fin de interpretar el extenso campo de símbolos existente, se utilizó el cuadro citado en la página 42, que resume y concreta dichos símbolos, facilitando el análisis. Además las fases en las que divide la información encajan con los casos planteados al momento de estudiarlos.

3.2.1 Simbología de la “lata de aerosol” (graffiti) y el ritmo Hip Hop (rap)

El ritmo del Hip Hop lo marca el Beat, como se señaló antes, consiste en tomar la mejor parte de una canción para crear una nueva e intensa melodía. Así lo hacen los miembros de la Cultura en su propia vida, toman la mejor parte de lo que ya está creado y les atrae y con creatividad lo transforman y mejoran, enfocándose en la creación de nuevas formas de arte, el Beat actuaría entonces como un símbolo común, que marca tendencias sin que sea consciente en ellos. Además en sí el ritmo Hip Hop es fuerte, causa emociones, reacciones y llama al movimiento, pero no solo físico, tal como se lo definió en el Capítulo I, tiene que ver con la mente en movimiento, con activar las ideas, por tanto su comportamiento se basa en sus ideales y además el cambio en concepciones es continuo, de acuerdo a la necesidad. Su actuar diario, también es así intenso, fuerte, activo, busca y crea emociones. El ritmo no solo es un marco musical, define al hip hopero y moviliza su energía psíquica.

“La lata es parte de mí, como parte de mi cuerpo, es un brazo, es un pie, es mi extensión”. Así la define Mr. Oso (2012), escritor de graffiti quiteño y de forma similar la describen los quince integrantes del estudio. La lata no es simplemente una herramienta como lo sería un lápiz para un dibujante. Es percibida como un elemento muy propio, irremplazable y del que pueden desprenderse significados y modos de ser de quien la usa.

Empezando por el color, la técnica del aerosol se caracteriza por su facilidad en la mezcla de colores, así como la gran variedad de tonos que pueden conseguirse, además de diversos estilos de trazo, sombras y efectos que una lata puede proporcionar. Con estos factores el artista del aerosol revela su gusto por el cambio, la variedad y el esfuerzo por lograr un buen trabajo y elevar sus capacidades. La inventiva es aún más importante que el conocimiento, muchos graffiteros se auto-educan en este arte, con la meta de crear un estilo propio que impresione al público. Cada estilo y obra tiene sus particularidades en el color, pero por lo general son obras llenas de tonos fuertes, que impactan a primera vista y señalan vitalidad, emociones y contacto con el mensaje que pretende darse. Se daría la mencionada confesión de colores, sin trabas a mostrar aspectos íntimos a través del arte.

En tanto a la calidad del material, es relativamente sencillo para un escritor de graffiti, corregir pequeños errores y trazos extra en sus obras. La experticia es la clave para ello: pulso y experiencia. El hecho de borrar no es igual para un novato en el graffiti que para una de sus leyendas. Para Latente (2012), borrar una obra de la que no está convencido no es factible, ya que esa obra tal y como fue realizada tiene una historia y razón de ser, por

tanto se queda de esa forma, ya que ha dominado muchas técnicas para llegar a ello, la lata significa entonces: un contador de historias. Para un escritor poco experto el borrar presenta dificultad y a veces frustración, por ello la lata representa en su caso un reto, un intento de perfección con cada uso. Muchos al ver trabajos propios que no les satisfacen comienzan un proceso en el que practican todo el tiempo posible, buscan paredes y corren riesgos hasta que su nivel y estilo se forman. Así nace un escritor de graffiti.

De acuerdo a la descripción del capítulo anterior, este tipo de pintura definiría, por su fluidez al utilizarla y elegirla, a un individuo que permite que fluyan sus fuerzas interiores y deja que las cosas sucedan, y es justamente por eso que se manifiestan los símbolos en el graffiti. Tiene relación con la pintura con los dedos vista en niños y humanos primitivos. Se utiliza las manos para realizar correcciones y esparcir la pintura, aún fresca, en varias ocasiones al pintar un muro. Lo que indicaría una expresión directa y espontánea de sus emociones. Sin dejar el compromiso con lo que se pinta, ya que realizan una mezcla de técnicas (pintura con brocha, stencil¹⁶ y aerosol) con detalles y temáticas producto de la fantasía. La lata de aerosol significa para un graffitero una extensión de su propio ser, ya que expande sus ideas desde su mente hacia el muro y después al público.

El aerosol además abarca gran cantidad de espacio en un tiempo relativamente corto. Sirviendo para actos arriesgados y facilitando el trabajo del escritor que busca cambiar la valoración negativa hacia la Cultura, a través del impacto del arte, ya sea por el tamaño que abarca, por la temática, el color o el nivel de experticia mostrado, a fin de “transformar el estigma en emblema como resistencia a la descalificación” (Feixa, 1998:103).

En lo referente al marco de la obra, al ser realizado en superficies amplias (áreas urbanas), el marco viene a ser notorio, ya que no existe. Un muro tiene un fin pero no un marco, su ausencia indicaría que el contenido sobrepasa el límite para ser entendido dentro del espacio de la obra y consciencia del autor, ya que lo grande puede expresar tanto lo importante como aquello que irrita o asusta. No se debe tomar en cuenta solo la ilegalidad de ello sino también las características de ese espacio y el por qué se lo escoge. Los muros constituyen un lienzo, que por su extensión puede ser visto por muchas personas, incluso a distancia. El tamaño de la obra indica que se le da un gran valor al contenido pintado allí,

---

¹⁶ Técnica que consiste en realizar una plantilla en materiales como cartón o acetato, creando infinidad de formas, posteriormente se pinta la plantilla con aerosol sobre la superficie deseada (tela, muros).

se lo expone como muestra de la valía del artista, en todos sus aspectos y a fin de crear nuevas ideas en la sociedad mediante conceptos propios (ideología del graffitero).

En cuanto al orden y coherencia de la obra, indicaría la relación entre el inconsciente y lo expresado. Al ser creadas con lógica, en torno a una historia y tema estarían expresando aquello que el inconsciente guarda. Sin embargo en el wild style¹⁷ por ejemplo se puede observar la dificultad de leer ciertas palabras o nombres para cualquier persona fuera de la Cultura, esto puede significar para algunos una necesidad de expresión sin que sea necesariamente clara para otros, es decir velada. Hay que hacer un esfuerzo para entender su presencia y la historia que la produjo. El mensaje es menos directo que el de un carácter o una frase. El misterio es en sí el mensaje en este caso. A continuación se inicia con el análisis de los cuatro casos antes mencionados.

3.3 Historia #1: Misterio MC.

Marlon, mejor conocido como Misterio, es uno de los integrantes de Xquizofrenia (grupo de hardcore rap¹⁸), inicia en el año 2006. Sin embargo, ya creaba música desde el año 2001 en el grupo Dark Soul. Es el hijo mayor de cinco hermanos y tiene dos hijos. Mientras crecía las reglas no eran un inconveniente, no tenía mucho control en casa pero protegía a sus hermanos. Trabaja actualmente en mantenimiento y comenzará sus estudios en idiomas y psicología próximamente, además le gusta: publicidad y locución. De su trabajo actual le agrada que le permitan expresarse a su estilo: “ser como es”. Es patinador de skate (patineta) y su tiempo libre lo ocupa en la música y la familia.

Las palabras con contenido crudo, fuerte e impactante como muerte o violencia (para cierto público: chocante o grotesco), posee un trasfondo ideológico y simbólico, donde la sombra se pone de manifiesto. Tomando en cuenta que la naturaleza humana tiende a ocultar lo que causa rechazo, vergüenza e ira y la sociedad no acepta ni premia, la presentación ante un público de estos temas, indica la apertura de Misterio a su mundo interior, ya que: “Cuanto más rígido sea el marco psicológico de una persona, más cosas le parecerán siniestras” (Zweing, 2008:57). Él afronta su lado aceptado, así como su lado

---

¹⁷ Estilo de graffiti que contiene solo letras en colores y formas “estilo salvaje”, generalmente se trata del AKA del artista y posee rasgos como figuras y líneas complicadas que forman un solo nombre o palabra.

¹⁸ Ser hardcoreano (seguidor del hardcore) implica un estilo de vida agresivo, una actitud enérgica ante la vida y la utilización de palabras fuertes.

menos conocido (mostrándolo y conociéndolo) porque la negación de esta parte de sí mismo solo le llevaría al miedo.

Para Misterio (2012) la muerte está presente y puede aparecer en cualquier momento y además está relacionada directamente con la forma de vida, ya que existiría un juicio al finalizar la existencia y ser repentina su llegada lo que una persona haga en vida será lo valioso: ¿Cómo vivió su vida?, ¿demostró que estaba viva?, puntos básicos para Misterio.

“Sin saber lo que va a suceder, arde en llamas, muerte certera, (...) desea salir ya ven venir el momento de morir auxilio, auxilio déjennos salir, son en vano sus plegarias” (casa maldecida).

“Sientes escalofrío, delirio, cosas del destino, es repentino, anuncian los perros con aullidos y chillidos, ella es la muerte, surge de repente todo es imprevisto, la oscuridad te cubre las tinieblas te cegan, tu alma se eleva¹⁹” (La muerte – Xquizofrenia).

El A.K.A de Misterio, nace por la identificación que Marlon tiene con esta palabra, piensa que la vida de cada persona a la larga siempre se convierte en un misterio. Todo el tiempo piensa en su música y convierte cada situación que observa en canción (lo cotidiano, su trabajo y lo que observa en el mundo). A partir de la observación de historias y vidas, escribe sobre la existencia y la muerte, tiene presente este símbolo en la mayoría de sus letras y modos de actuar. Con la mentalidad de que si la vida terminará un día, es mejor aprovecharla. Vivir en el misterio es vivir dos caras de una moneda. La primera hace referencia a no vivir en lo seguro, cualquier cosa puede pasar, en cualquier momento, es así que el misterio se convierte en un aliado, al no saber lo que ocurrirá obliga a actuar de la mejor forma al conseguir algo, vivir con metas pero disfrutando día a día de la vida, con espontaneidad. Sabiendo que cuando llegue el último momento no habrá marcha atrás. La segunda cara de la moneda se refiere al entorno, las personas no saben que pasará con su actuar, con su arte y sus palabras, deben hacer un esfuerzo para averiguarlo. Pueden realizar su propia interpretación de lo que observan, el verdadero sentido se lo reserva el propio Misterio. El misterio implica no tener planes y expectativas exactas, dejar fluir los hechos según el contexto, sabiendo bien quien se es y de lo que se es capaz.

“Nunca anuncia su llegada, vivimos bajo el manto de la muerte tal vez sea el día de tu mala suerte para que venga a verte. Un, dos gira la ruleta, tres, cuatro una y otra vuelta, cinco... seis la muerte escoge la manera de extinguir puede ser degollado asfixiado mutilado” (La muerte).

Las características de la muerte implican: ser impredecible, su llegada es impostergable y segura, puede darse en muchas formas (no solo física), una vez ocurre el ser se traslada a

---

¹⁹ Las letras completas de las canciones de Xquizofrenia se encuentran en el Anexo # 6.

otro lugar o cambia de alguna forma, es irreversible. El ser impredecible y segura le otorga un lugar en la psique humana, ya que simbólicamente el término definitivo de lo que tiene ilusión de ser permanente y continuo (la vida), choca con el pensamiento y obliga al cambio, a la renovación. Por esto la muerte no solo se da en forma física, también implica el fin de etapas, separación de situaciones y personas, cambios, decisiones, cumplimiento de ciclos. Por tanto la muerte simbólica es útil y necesaria para seguir viviendo. Para que el cambio o traslado pueda darse, es ineludible un último paso referente al juicio final, que en el caso de un fin de ciclo se refiere a la evaluación de lo sucedido hasta el momento final.

“No tienes escapatoria es un paso más de la *** vida que tenemos que cumplir, tarde o temprano te va a atrapar todo está escrito para el veredicto. La muerte sin piedad, inerte frío tus restos descansan en paz devorados por gusanos pestilentes preparado para el cielo celeste o la paila incandescente”(La muerte).

Al momento de la muerte y antes de entrar en el juicio final, existe una despedida o duelo, de aquello que se deja atrás pero que no se olvida, es una lección aprendida, un ciclo cerrado. No se puede regresar a él, es mejor quemarlo, reducirlo a cenizas y dejarlo ir, por eso el proceso es irreversible. Por otro lado, hablando del fin de la vida Misterio se refiere a la paz y aceptación de la muerte, habiendo vivido del modo en que decidió hacerlo, a su estilo (hardcore) como una fiesta, en donde su símbolo principal es el payaso. Sabe que lo realizado en su vida tendrá continuidad, ya que se considera no solo un rapero sino un Maestro de Ceremonias en todo sentido, aquel que fluye en el escenario con su música e ideas y que anima a la gente a vivir, recordándoles que un día el “Señor Muerte” llegará.

“Pues yo prefiero que mi cuerpo se incinere en la ceniza, por el aire se eleve mi alma estará en el más allá observando, que me despidan como me merezco con una hardcore fiesta. En esta loca despedida mi voz no se apagará en la memoria de todos quedará. (...)La muerte no perdona, la muerte te condena, sin piedad. Hey! señor muerte, revívame otra vez” (La muerte).

Misterio indica que sus letras son para que la gente se contagie de su mensaje. No se basan en temas destructivos ni tampoco alimentan de conocimiento pero si de razonamiento. Reflexiona mediante su arte, en este caso el símbolo del juicio final es parte de su visión del mundo: aquello que se hace en vida, decide el destino final del ser. Se distinguen tres partes en este juicio simbólico. La primera, la Tierra, el mundo y sus componentes, la segunda un “cielo celeste”, el resultado positivo y deseado de las acciones y tercero “la paila incandescente” o el cambio negativo que se produce luego de la muerte. En este símbolo su energía se canaliza hacia la Fase D (energía que unifica), los opuestos: demonio/tiniebla y trascendencia/resurrección se juntan en la aceptación del destino.

Preparo un nuevo día, la rutina, la sociedad, y el dinero apesta es lo que molesta aprendiendo a sobrevivir, a resistir en esta jungla de concreto, te encuentras en aprietos, casi muerto, (...), ideas volátiles pasan por la mente (Juicio Final).

El mundo es visto por Misterio como un lugar donde hay que luchar por vivir bien, en contra de todo aquello que pueda impedirlo y sobre las circunstancias adversas. Se describe como alguien que ve de otra forma el mundo y que refleja en sus letras, temas sociales. En el trabajo diario, cumpliendo metas por sí mismo e incluyendo variedad de creencias, contando lo que vive de forma natural y espontánea: “como me salen ese rato”. En este caso, la experiencia de vivir es descrita como un camino difícil y a pesar de ello, deseado, porque no se busca abandonarlo sino luchar por estar en él. Se piensa en el final como un proceso que pasa en la misma Tierra, creado por la misma humanidad, es decir cada acto tiene su resultado correspondiente. Por tanto, la falta de paz y dolor corresponde a la injusticia, frialdad y falsedad. El juicio final es el resultado inevitable de las acciones. Con esto en mente busca aprovechar el tiempo, lo considera muy corto y busca “trabajar rápido, porque si no nos miramos a la larga como fracasados” (Misterio, 2012).

“...Es lo que te inmuta, viviendo en un mundo de caníbales, auto eliminándonos unos a otros (...) mentes farsantes, sufrimiento extremo, cuadro de dolor, (...) Las llamas arderán al contorno de nosotros. Los muertos descansan en paz, los vivos no pueden dormir, creadores del juicio final, no lo puedes parar, todo se torna oscuro, duro, crudo” (Juicio final).

“Cuando algo nos resulta muy divertido también nos hallamos en presencia de la sombra. Según John A. Sanford, la sombra suele ser la que se ríe y se divierte” (Zweing, 2008:19). Misterio asume como su símbolo al payaso, se considera uno. Por su manera de expresarse, de estar siempre alegre, por reírse siempre de las tristezas, por nunca amargarse por cosas que tienen remedio. Se describe como alguien sociable, espontáneo, bromista que le gusta reír siempre, contaminar alegría, vivir el momento, disfrutar de la vida al segundo que pasa. La figura del payaso se expresa a través de él no solo en su ideología y comportamiento, sino también en su arte, donde acude al payaso como una forma de manejarse en el mundo, como un estilo de vida, de pensamiento y de acción dentro de él. Ya Jung describía a esta forma de ver la vida como a la ‘bufonería’, forma paródica de actuar y observar el mundo. Misterio es la muestra viva de este símbolo, sin saberlo.

Canciones como: “El Carnaval Local”, “La Payasada” o “Circo Bizarro” son descritas por Misterio como “payasescas”, en ellas la mofa y la diversión se destacan, tanto en el sonido como en la letra, reflejando situaciones cotidianas con humor y vocabulario fuerte, ya que es su forma de ser y expresar lo que le parece mal en su entorno “Porque así soy yo,

el hardcore es mi estilo de vida, mi actitud para vivir, la agresividad, la mofa y la palabra fuerte, la música libera la ira. Cuando tengo un atacazo artístico, escribo” (Misterio, 2012).

“...bugyty bugyty boo somos los burlones, un tormento, cargados de talento, mordiendo en el acto burlas risotadas y muchas babosadas de todo se hace mofa, en estrofa, risa nerviosa, contagiante exageradamente de repente, es bueno reírse de la gente, aunque usted no lo crea compre la idea, no sea fea aburrida, sonríale a la vida” (Payasada).

Se observa el símbolo del payaso como complemento de la sombra, aparece el payaso, el que encierra alegría y tristeza al mismo tiempo, el que disfruta del humor, incluso (y en especial) del humor negro. Se define así: “Somos payasos entre amigables y no amigables. Porque los payasos lo que hacen es burlarse de la realidad”, se burlan de todo, de lo bueno y lo malo, sacan lo mejor de cada situación sonriendo. Para Misterio la depresión es alegría, porque cuando tiene problemas es cuando más alegría o risa tiene. Porque un payaso siempre se ríe de todo sobre todo de sí mismo. El payaso actúa más allá, desde lo inconsciente, encaminando la energía hacia este modo ‘burlón’ como forma de relación con el entorno, “... aunque no podamos contemplarla directamente la sombra aparece continuamente en nuestra vida cotidiana y podemos descubrirla en el humor (...) que expresan nuestras emociones más ocultas, más bajas o más temidas” (Zweing, 1993:18).

“Cuando los payasos acorralan la avenida nadie se salva de la broma maldita, mente retorcida, chispa encendida, empieza el juego, sácale el jugo al chiste, si se resiste. Hey tú! aburrido amargado, hazte a un lado, sesionando payasos malditos, estratégicas maléficas, asustamos tímidos, distraídos, he venido a desafiarte a ti, a reírme a reírme de ti” (Payasada).

El payaso es aquel que camina sobre la cuerda floja, cuando puede elegir entre lo seguro y el riesgo, ya que no sabe que lo que hace puede matarlo. Es como un niño, la vida es un juego de descubrimiento para él, entonces logra pasar la cuerda, porque para él la locura bien aplicada, el riesgo y la actitud asertiva lo consiguen todo. Con sus colores demuestra vitalidad, el payaso es acción. Sobre el escenario se escucha a Misterio gritar hacia el público: “Muévanse hagan algo demuestren que están vivos”. Explica, que a los problemas que se tiene hay que tomarles de una manera espontánea, porque quien se ahoga en un vaso de agua se queda sin vivir. Es decir, el payaso es un símbolo que afronta la sombra y a su vez es un reflejo de ella. Afronta la sombra negativa en tanto todo aquello que resulte poco agradable (Ej: gente fría) se lo toma con humor, si bien no se soluciona en todos los casos, al menos se enfrenta sin recibir daño de aquella parte oscura. En un reflejo de la sombra, el arte, la creatividad y el humor surgen de ella, de lo irracional, que no se piensa ni se transforma a la lógica. Este símbolo nace del fondo del ser y actúa desde allí.

“Adivina quien llegó es el circo bizarro, mira que es verdad novedosos majestuosos artistas aplausos gritos, pasen, pasen, pasen, primera y única función, Alegría todo el día, niños y niñas escuchar mirar, golpe de tarro este es el circo bizarro, primer acto de impacto, (...) no se imaginan de pronto el cazador se ha transformado en devorador monstriífero” (Circo bizarro).

Esta mezcla de frases de horror con frases positivas de alegría, conjuntamente con el ritmo de la canción, indica la naturaleza del payaso. Una mezcla de alegría y tristeza, el maquillaje esconde algo detrás, cada broma pesada puede ocultar una ideología sobre aquello sobre lo que recae la burla, convirtiéndose en un idioma del payaso ante el mundo.

“Todos alerta, ya se manifiesta el Carnaval Local, bromas payasadas y cien mil ***²⁰, carcajadas, bromas pesadas, (...) el viejo de la esquina ya no quiere fiar, pues nadie le quiere pagar: nananana ladran los perros en la terraza” (Carnaval Local).

“verán bromita no mas era, certera revelación, reacción, carcajadas con los panas, padre perdóneme porque he pecado, me he burlado de toda la gente presente, no pasa nada hijo mío, 100 dólares de limosna, sangría fría, 10 Ave Marías, aquí nada ha pasado” (Payasada).

En cuanto al actuar de Misterio, además del idioma de la mofa, utiliza la picardía del payaso, como en su libro preferido: Lazarillo de Tormes, donde el personaje principal se las ingenia para escapar de situaciones y conseguir aquello que desea, en su caso su arma es el Hip Hop, en donde su ingenio se muestra con la actitud del payaso. Indica que aunque no cante todos los días, es su identidad y refleja quien es (Misterio, 2012).

Para Misterio los zombis o muertos vivientes se convierten en el símbolo inevitable de su ideología sobre la muerte y la vida al mismo tiempo. No solo porque es necesaria la muerte para que la vida continúe, también porque se da en ellos la mezcla perfecta que representa a aquellas personas inmóviles, sin energía, frías, sin esperanza, que critica su forma de ser y que no actúa por sí misma, que no lucha, aunque estén vivos, no poseen la energía de vivir en realidad, siguen la igualdad, “como borreguitos en cadena, se ve hasta en su ropa, todo es igual en ellos” (Misterio, 2012). Además va en contra de todo lo que denomina “el sistema”, que es donde se encuentran los zombis y que domina porque allí se encuentra la mayoría. Piensa que al ser diferente y vestir diferente los zombis se asustan ya que, piensan que está loco. Sin embargo defiende quien es y lo que hace, porque sabe porque razón lo hace. Además los tolera en la mayoría de casos, sin dejar de tener sus ideas sobre sus acciones, porque es diferenciándose que puede expresarse. Si no fuera un payaso, disfrutando de lo que vive, “Sería un zombie, caminaría por las calle como robot, la vida sería una rutina y es de sabios saber sobrellevarla y sonreírla” (Misterio, 2012).

---

²⁰ Se reemplaza en este documento palabras poco adecuadas con el símbolo ***.

“...A esta cadena condenado, padeciendo a morir, soledad, frialdad, restos en descomposición sin reacción, muerte en vida, como zombis indigentes, que dicen que la esperanza está perdida, nadie te da la mano, el esfuerzo es en vano, todo se ha acabado no lo toleras, no lo aguantas, ellos te refunden, te hunden, (...) en las avenidas no encuentras la salida (Juicio Final).

Dentro de la explicación dada en la página 35, sobre el símbolo de los muertos en tumulto, se indicó que su significado se asocia a aquellos que perdieron la fe, ellos ‘rondan a los vivos’ porque necesitan de su sangre (vida) ya que su existencia estuvo incompleta, en definitiva no encontraron un camino propio, no logran unir los opuestos, por ello su lugar es inerte, contiene el dolor de la muerte y una especie de vida sin sentido e incompleta. Exactamente son estas características a las que se refiere Misterio en sus letras, estos muertos vienen en grupos grandes ya que representan para él la mayoría de la sociedad, se trata de personas cuya vida es incompleta porque han sucumbido a uno de los opuestos, por ello no encuentran el saber, la vida, la energía vital y sin embargo la ansían, rondan a quienes pueden darles esa vida nueva. El símbolo históricamente refiere que los vivos han olvidado a sus muertos y que deben asumirlos para la unidad. Misterio se encuentra en este camino precisamente, comenta “a veces también caigo en la rutina y me siento como un zombie”, él ha comenzado a apropiarse de la idea de ‘llevar los muertos dentro’ como parte del proceso, comienza a recordarlos para adquirir su mensaje y además lo re-transmite en su arte. Lo que los muertos quieren decirle es asume tu ser incompleto y luego déjanos caer, danos la luz y juntemos las dos partes de la totalidad. Tal como Misterio busca: ‘no vivir como un muerto’, una parte de sí mismo le dicta este símbolo antiquísimo, a su favor.

Xquizofrenia ha creado personajes con los cuales se enfrenta al mundo desde otras perspectivas, como forma de adaptación. Marlon y Daniel, afrontan burlonamente las situaciones como Misterio y Dmente. Sus máscaras en ocasiones son reales, utilizan el maquillaje como simbolismo de una división entre su personaje y su ser real. Como se observa en la imagen,

Ilustración V Fot. Dmente Clown
Izq. Dmente Der. Misterio

son conceptos complementarios, una representa lo alegre (diablo) y la otra lo triste (muerte), en su conjunto conforman la máscara de Xquizofrenia en representación de la dinámica que sucede en su propio ser: el equilibrio entre el interior y lo exterior, la lucha de opuestos. El diablo como se indicó (página 35) representa la alegría, la instintividad y

vida. La muerte en cambio trae dolor e inercia. Este símbolo conjunto muestra el complemento necesario para que el ser alcance lo absoluto.

Según (Prado, 2011:18) Se asocia a la sombra con el símbolo del diablo (tarot). Señala lo instintivo, el inconsciente profundo, creatividad y pasión. Representa los aspectos más inconscientes y desadaptados que necesitan ser desarrollados para una vida más íntegra. Al Diablo se lo culpa de todo para no tomar responsabilidad. Representa apegos, ataduras, tentación y dependencias. Este símbolo busca que se atiendan los aspectos que conlleva.

Misterio indica que en su canción “Psicosis” habla sobre lo que percibe como locura dentro de sí, mediante ella transmite hechos internos más allá de su consciencia, presiente un ‘extraño mensaje’ el cual a veces le lleva a hacer cosas fuera de lo normal, puede ser en arte, pintura o manera de escribir. Eso es en algún sentido una ‘psicosis’ para él y representa también buenas cosas que le pueden pasar, a nivel emocional. “A veces el cerebro o la mente se apoderan de ti y hace que crees cosas sorprendentes. Es una locura la letra porque lo que te imagines...es” (Misterio 2012). De alguna forma Misterio ha llegado a un nivel de conexión consigo mismo, su misterio personal y colectivo, que le permiten poner en palabras (también símbolos) y presentir su propio proceso de individuación, en este caso mediante el símbolo de la locura (página 36) que en el sentido en que lo aplica Misterio sería una herramienta poderosa para su interacción con el mundo.

“El cerebro alterado psicosis marcado al punto del éxtasis, de gritar y llamar a mi oscuro subconsciente, dentro de mi cuerpo y alma ya se siente. Psicópata, maniático, lunático, esto es práctico, películas licúan tantos recuerdos, los otros desacuerdos, mentes siniestras tomando el escenario,(...), laberintos, incógnitas caes en tinieblas abismos, altos precipicios, los que van organizando la vivencia, la experiencia. Es la semilla que nace del subterráneo” (Psicosis).

Las emociones positivas y negativas que Misterio maquina en su mente interactúan con el entorno, en un intercambio de energía. Su máscara dibuja lo que su arte quiere mostrar, su mundo interior 'toma el escenario' y 'organiza la vivencia y experiencia' (Misterio, 2012). Tal como su lírica indica, la semilla que nace del subterráneo es el sentimiento o idea y el subterráneo es aquella parte oscura que no se conoce más que por sus frutos.

“En este mundo nauseabundo, dice el gran picudo, mas bacán vive el vagabundo” (J. Final).

Misterio busca la libertad, libertad al expresarse, al cantar, libertad en el mundo y piensa que un vagabundo es más libre porque su preocupación no es el dinero ni la acumulación, disfrutando las cosas que en la vida no se compran. Así cuando se enfrenta al mundo, lo hace con aquello que no podrán comprarle, su mente y su arte. Está en contra de

las reglas sobre todo las que tengan que ver con injusticia social, canta contra la policía y lo que considera su trato irracional. Busca retos y su desafío consiste en sostener un micrófono en la mano, muchas veces sin saber que saldrá de él, confiando en su talento. En suma, los símbolos que se evidenciaron a través de las líricas de Misterio, son: muerte, payaso, “zombie”, juicio, diablo, cuyas bases arquetípicos son: Caída del Paraíso, Sombra, Disfraz, Enfrentamiento al adversario.

“...bum bum shalacalaca bum, soundsystem (...) micrófono en la mano desafío, contaminando la ciudad con mi ruido infernal, el loco informal ese soy yo de nuevo yo, (...). Cultura al incremento, deja el tormento vive el momento, con este relajamiento” (C. Local).

3.4 Historia # 2: Zela Valenzz

*“No acostumbro mantenerme sobre establecidos,
Quiero crear formas que me satisfagan los latidos” (Zela Valenzz).*

Zela es una artista quiteña de 23 años, estudiante de artes, que ha dedicado años de su vida a la creación de Rap, brindando especial atención al tema de la mujer dentro de su obra, resaltando los aspectos más diversos sobre la femineidad (la imagen de la mujer le brinda posibilidades y recursos al momento de escribir), sin dejar nunca de lado la importancia de lo masculino en el mundo, es necesario para Zela el equilibrio y complemento. En sus letras se manifiesta principalmente el símbolo de la guerrera y en general de lo femenino.

Zela comenta que la función de la mujer dentro de los distintos contextos sociales es bastante considerable, rica en conocimientos, la imagen femenina brinda posibilidades creativas, protectoras, luchadoras y trabajadoras dentro del mundo: empezando desde la conexión directa con la tierra, la que cobija, da frutos y mece de tal forma que brinda la posibilidad de ser entes generadores de nuevas propuestas, en lo artístico, cultural, social, en cada rincón de cada lugar (pág. 42). La mujer cuenta con una sensibilidad y percepción bastante rica en el aspecto de la lucha como gestora e iniciadora de grandes cambios y lo transmite a todos los sectores. Ser mujer para Zela es hacer, crecer, aprender, brindar, conocer, es guerra, amor, convicción. Lo hace en su vida y lo plasma en sus obras, el terminar con el silencio, diciendo lo que piensa y lo que una mujer puede lograr y aspirar a ser. No solo es una reivindicación de lo femenino, también un símbolo de vida y lucha, para los individuos en general independientemente de su sexo.

“Sueños de no avizorar la libertad que anhelo. No creo en el destino ni en la casualidad, creo en el descuido de la humanidad. Aceras atestadas de sonrisas que disfrazan sus derrotas. Parar no puedo pues digo lo que quiero, lo que venga en gana, que esta boca no se calla. Porque afecta a una sociedad contaminada ya de ver en la tele tanta llucha. La que habita la

que guía, la que engendra la que cría es lo que eres mujer bendita. Furia contenida que se plasma en los murales” (Pista 8).

Desde tiempos antiguos, la imagen de Artemisa o Diana dentro de la mitología ha resaltado cualidades específicas de una mujer creadora (artista, recursiva, inventiva), cazadora (luchadora, trabajadora, fuerte) y virginal, en el sentido de no necesitar de la compañía de un hombre para realizar sus planes. En el arte de Zela se exponen características de una guerrera, para empezar la importancia dada a la mujer en todas sus facetas, no solo físicas (lo femenino va más allá de la belleza externa de la mujer), encuentra la esencia de lo femenino, la fuerza que el intelecto le da, la fuerza vital (para no aceptar la derrota) y la lucha, en su aplicación práctica puede lograr en lo cotidiano.

“He tropezado y me he levantado, Rap inteligente, si no lo hago serviría ya de nada, cara bonita, cerebro de tarada” (Dame un minuto).

Zela crea mensajes para otras mujeres en sus rimas, recordando a quienes la escuchan la importancia de respirar, tomarse un tiempo para la reflexión de las capacidades innatas a fin de lograr en conjunto, cambios y mejoras en la sociedad: “Suena latina, voz femenina. En el rostro una sonrisa, alzando nuestra voz a todo aquel que nos escucha”. (Piel Canela). Además muestra en su música, a partir de sus propias características y de su historia, aquello que una mujer necesita para renacer cada día en un mundo donde el femicidio es común: femicidio físico y maltrato psicológico, que para Zela (2012) puede detenerse con irreverencia, siendo pensantes, aplicando el talento y reconociendo la propia valía.

“Más que máquinas necesitas bondad humana. Mueves o te mueven no esperes. Juega tú misma el juego rompe limites”. (Pista 1).

“Juego a mi manera como yo quiera, persevera se constante. Lo que hace falta son nuevas teorías que aplasten la frivolidad de bizarras tonterías. No acostumbro mantenerme sobre establecidos. Desperdiciados sueños que esperan rendidos. Nadie puede encadenar mis intenciones, nadie puede amenazar mi libertad mis expresiones. Al parecer ahora actuamos por mera supervivencia” (Pista 3).

Además se observa la rebeldía de la cazadora, tal como lo haría Artemisa al tomar su arco y flechas, al salir a cazar: “Y ante tanto pensamiento irrelevante. Siento que entre más pensante más irreverente” (Pista 6). La mente, el dudar es un primer paso para lograr asimilar el próximo paso, quizá el que lo cambie todo: “Pensar y cuestionar, pensar y cuestionar hasta que solo actúas” (Pista 11). La libertad de acción y pensamiento son fundamentales en el símbolo femenino de la guerrera para Zela (2012), es la palabra su forma de lucha y de protesta, con ella inventa salidas que aplica en el momento adecuado. Su capacidad de escritura e improvisación con su arco y las rimas sus flechas. El actuar

con rebeldía le provee la sensación de lucha, la creación de consciencia, de una identidad dentro de una sociedad que le brinda el escenario para la protesta y la batalla.

En tanto a no perder quien se es, Zela lo hace a través de la memoria y la práctica, probando sus actitudes dentro del mundo, llega a sus propias conclusiones, lo femenino la guía, su mente y su historia la preceden al haber encontrado su manera de actuar en el mundo. Resguarda sus ideas y vivencias para enfrentar con la lógica y la emoción en equilibrio, los conflictos e injusticias que percibe. Encontrando soluciones a través del cambio, sin dejar pasar demasiado tiempo y buscando un mejor lugar y circunstancias adecuadas, rompiendo ataduras e ideas antiguas que no han funcionado, evolucionando.

“Buscar siempre la manera, buscar siempre protegerme las ideas, resguardo las vivencias que fueron primero. Ironías inútiles mentiras, las ataduras se hacen trizas” (Pista 7).

En la historia la mujer ha representado el símbolo de lucha a fuerza de contraste, ya que no era raro ver hombres guerreros, intelectuales, talentosos o destacándose en cualquier faceta de la sociedad. La mujer ha tenido un doble trabajo para lograrlo, primeramente debió romper esquemas sociales y escapar de las ataduras y posteriormente mostrar habilidades que siempre tuvo, en el camino se construyeron ideas y símbolos entorno a su travesía, que se fueron convirtiendo en referencia a lo que hoy representa la femineidad en el mundo. Tomando el ejemplo de la mitología griega:

“... como Diosa de la caza, Artemisa representa el espíritu femenino independiente y libre (...) ilustra el hecho de que la mujer, en la que se da el arquetipo de la virgen posee una visión clara del curso de su vida” (Dunn, 1990:82). Además es capaz de tomar decisiones acertadas, aún sobre las exigencias de la sociedad, busca su realización, es fiel a sí misma, refleja la realidad de los demás (Artemisa =agua), actúa, es intuitiva, misteriosa, oculta acciones hasta que se encuentran listas para ser expresadas, es luz que alumbra el camino de los demás, distingue asuntos importantes dentro del desorden, ayuda al momento del parto, fuerte y drástica, también representa la muerte (Dunn, 1990, 83-85).

Zela expresa estas características en la descripción de lo femenino (pág. 24), lo intuitivo le aporta formas de conocimiento más allá de la lógica racional, lo cual le suma tanto lo creativo como la búsqueda constante del cambio y lo nuevo, el misterio (por ello se relaciona a la muerte). Además representa la luz que guía a otros, la sabiduría y las ideas nuevas (vida). La mujer, lo femenino, a partir del símbolo de la madre y del arquetipo del ánima, conforman símbolos relacionados a lo eterno, la magia, sacerdotisa, guía, hadas, luna, sabiduría, entre otros, en el caso de Zela este símbolo dirige su energía psíquica hacia estos elementos vitales como la inspiración y la magia, mediante los cuales crea y

descubre. A pesar de que su arte refleja principalmente lo femenino, Zela reconoce que lo masculino es parte de la dualidad de la vida, que complementa lo femenino y es necesaria su existencia. En suma, los símbolos que se evidenciaron a través de las líricas de Zela son en su mayoría los relacionados a lo femenino: mujer inspiradora, guerrera, libertad, pueblo, tierra, dualidad, rescate de la dama, pruebas, lucha, madre.

3.5 Historia # 3 Latente: Sr. Konejo.

Lenin T (Latente, Sr. Konejo) es un experimentado graffitero, considerado 'una leyenda' dentro del escenario del graffiti quiteño. Incursionó en el arte a los ocho años dibujando comics y desde los 13 años conoce el mundo del Hip Hop, su especialidad es el graffiti, sin embargo practica también en ocasiones la creación de rimas. Entre los estilos que maneja están: bombas, wildstyle y caracteres. Su primera crew se llamó E.P.A: “Escritores de Pluma Abierta”, con quienes 'bombardeaba' la ciudad con graffitis en el año 2005. Le atraen mucho los temas paranormales y su A.K.A. Latente, nace porque “cuadra” con el sonido de su nombre y por su significado. Un estado latente implica algo que ya pasó, aún sigue presente y no dejará de estarlo (aunque físicamente no lo esté), su trabajo habla por él; no se sabe en qué momento aparecerá ni en qué estado. De allí su frase: “ten cuidado con el conejo”, porque su aparición es sorpresiva, no importa el tiempo que pase, sigue vivo en algún lugar, pensando en nuevas estrategias y nuevas ideas de graffiti. Se define como un “tipo oculto y escondido que raya mientras la ciudad duerme, da igual todo lo anterior soy Latente, este es mi estilo el Vandal Graff²¹” (Latente 2012). Se tomará la obra de Latente, gracias a la calidad y dificultad de sus obras, tanto en los lugares donde se realizan, como la complejidad de sus trazos e ideas plasmadas, además de técnicas adquiridas en años de experiencia, donde la pintura ha sido la protagonista de su vida.

Así como el hombre primitivo grabó animales en cuevas y templos rituales (pág 6) muchos escritores quiteños plasman animales como su símbolo de identidad, con el tiempo sus ideas evolucionan y suelen representarse con características antropomórficas y en forma de caricatura. En el arte de Latente, el animal es su símbolo principal. Empezando por el carácter que lo representa y da vida a una de sus identidades:

**Ilustración VI Sr. Ko Zámbriza.
Fot. Josefina Román.**

---

²¹ El graffiti estilo “Vándal”, hace referencia al término vandalismo, el arte es realizado sin permiso, en espacios que el graffitero toma como suyos en la ciudad. Se realiza generalmente en las noches.

“El Señor Konejo”, que evolucionó desde una concepción básica de un conejo, hasta llegar a lo que es hoy, un personaje tan diverso como muros ha pintado. Posee características definidas como rasgos humanos en sus manos y expresiones faciales, colores claros sobre fondos fuertes, a modo de ser resaltado como principal en muros. Su vestimenta y accesorios incluyen tanto latas de pintura como armas y accesorios de protección para la lucha. Se presenta como un personaje ambiguo: por un lado la suavidad, libertad, inocencia y ternura de la figura de un conejo y por el otro la agresividad de un guerrero, siempre indicando un mensaje y una característica nueva. Esta mezcla representa a Latente, el conejo es como él, calmado pero cuando debe luchar saca sus armas. Recordando que un animal cuando ha sido herido, exterioriza su lado más agresivo.

El caracter representa a su instinto, Latente interactúa con el entorno mediante éste, la ambigüedad que presenta indica que su lado instintivo puede requerir atención, ya que como se vio la página 33, cuando el símbolo del animal presenta rasgos peligrosos, el instinto se halla en un sitio profundo del inconsciente y es necesario integrarlo más a la consciencia a fin de que sea una ayuda y no un enemigo contra el ser.

En la Ilustración se observa al conejo con potencialidad agresiva contra el mismo autor de la obra, otro indicativo a tomar en cuenta en el caso, las armas que utiliza el caracter son un llamado de atención para Latente, en cuanto ponen de manifiesto en repetidos lugares de la ciudad, su lado oculto, ese que quizá reprime en lugar de aceptar como suyo. Como él mismo comenta: “parezco inofensivo, simple, tierno pero en el momento en que me siento atacado respondo. Me identifico con sus armas porque todos tenemos un arma para defendernos del peligro, las mías son palabras y latas” (Latente, 2012), así las complicaciones externas de la vida son tomadas como un ataque del que debe defenderse, de allí la necesidad de armarse, pero no ha tomado en cuenta que el peligro quizá es interno e intenta advertirle de ello. Además su descripción personal fue: “soy comprensivo, no soy ni bueno ni malo, amante de la vida, siempre, estoy a la defensiva y de mente muy abierta” (Latente, 2012). El hecho de estar a la defensiva puede darse por este lado no aceptado de su ser, que no le permite actuar en su entorno con su instinto, lo que lleva a fallos de interacción y molestias. Cabe resaltar que en su arte se manifiestan todas las claves que su propia psique le muestra, hace falta tan solo asimilarlo en el momento y situaciones adecuadas para ello. Se describe también como amante de la vida y es mediante este hecho que su energía se manifiesta e intenta mostrarle el camino.

Su caracter de conejo nace de un recuerdo pasado aproximadamente del año 1997 y ha conformado gran parte de su actuar, la parte inocente y tierna del conejo indica el velo que oculta al verdadero instinto y la propia capacidad de Latente para ocultarlo. Luego de pasar por una pérdida en su vida, siente que se volvió agresivo, menos sociable y se alejó de casi todo lo que le gustaba hacer, se aisló. Sin embargo, utilizó parte de la tragedia en su arte, lo tomó como excusa para volver, por eso es en este mismo ámbito donde se ha transformado la energía del instinto en el símbolo de un conejo guerrero. Todo lo que le pasa bueno o malo lo aplica en algo nuevo en el graffiti, es la forma en que su misterio se manifiesta.

“La idea del hombre pájaro se encuentra posteriormente una y otra vez, en la civilización humana: por ejemplo, en el antiguo Egipto en la forma del dios Thot... es un mediador entre éste y el otro mundo... (pájaro y hombre) y del reino interior de la fantasía (el hombre pájaro). Nos advierte que, incluso en los tiempos neolíticos, los humanos se comunicaban con ambos mundos” (Abt, 2011:18).

Para que los símbolos se presenten y sean efectivos, es necesario lo que describe Latente como una mente amplia, abierta a nuevas concepciones, por eso quizá los graffitis se hacen repetidamente con un mismo símbolo, la mente intenta en cada ocasión poder ver su contenido oculto, lo intenta de formas diversas hasta que puede ser revelado. Mientras tanto se utilizan diversas estrategias, entre ellas la fantasía, se puede observar en el arte de Latente: mundos nuevos donde la imaginación es la entrada, gamas de colores fuertes en este tipo de pinturas. Los personajes pasan de ser semi-realistas a totalmente caricaturescos, con mezclas en la expresión de sus elementos, rasgos humanos, junto con rasgos animales, rasgos del rostro asimétricos, situaciones no comunes, a veces imposibles de reproducirse en la vida cotidiana, lugares poco convencionales como fondo y mayor identificación de la figura o caracter con el artista que lo realiza, además aspectos espirituales (no materiales) son parte del arte de Latente que pertenecen a su realidad psíquica (página 17).

Ilustración VII Conejo y Fantasía
Fot. Latente

Este símbolo de la ilusión representa para él una forma de encontrar salidas, nuevos mundos distintos al real, por ello también le interesan temas paranormales, aquello que rompe con lo común y en su arte lo irreal e imaginativo se juntan. Por ello crea diversos

personajes, unos animales otros semi-humanos, que suplen esta necesidad y le aportan rasgos, cuentan sus historias y su idea sobre el mundo que le rodea, son su lenguaje. En la Ilustración pueden observarse características del símbolo. La historia gira entorno a un personaje humanoide que representa a Latente, se halla en

Ilustración VIII. Quito en la noche. Fot. Josefina Román

el fondo un animal, nuevamente algo oculto y al mismo tiempo presente.

El personaje tiene un ojo abierto y el otro casi cerrado, representando el modo de ver el mundo de tan diversas formas, a veces incluso sin querer verlo de frente y de manera total, se presenta en el gráfico como un personaje no-sobrio, en una ciudad totalmente expresiva en torno al graffiti, con mensajes como el clásico 'Yo estuve aquí', el símbolo tan recurrente de la anarquía y varios tags. El que no esté sobrio indica otra forma de ver la realidad algo distorsionada, hecho que apoya el fondo de la pintura, una ciudad en la noche, sin formas definidas, con varias luces pero sin más personajes que el principal, dejando tantos detalles e incógnitas a la imaginación del público, que llega a cumplir el cometido del graffiti: impactar a los desconocidos, que al introducirse en la historia del muro, dejan un poco de serlo. Además se observa la frase: “Travieso toda la vida” (Latente, 2012) que lleva implícita la idea de la ilegalidad (y diversas formas de rebeldía en su vida).

Otras muestras de lo mencionado en la Ilustración, pueden ser el teléfono colgado que se observa en la esquina inferior derecha del muro, indicando travesura, reto a la autoridad y originalidad. Por último se observa la identificación con la ciudad (pág. 35), en la Virgen del Panecillo. La frase “Yo estuve aquí” implica que cada obra realizada es una huella que le da continuidad en el mundo, la razón por la que su obra existe es para ser una extensión suya, que indique quién es Latente incluso sin estar presente. El gato es también un símbolo de libertad, travesuras e instinto.

Otros trabajos de Latente siguen con la línea de la fantasía y ciertos puntos de agresividad que también ponen de manifiesto la dinámica de los opuestos (pág. 26) en elementos de su arte. Puede observarse como el artista del aerosol Latente, ejemplifica a su propia sombra (pág. 23), explicando sobre el dibujo que el conejo (carácter que lo identifica) puede ser un ángel que lo cuida o un demonio que le ataque en cualquier momento. Siendo que el dibujo de la izquierda también lo representa, en este caso con forma humana y también armado y preparado, en caso de que la segunda opción se lleve a cabo. Junto a los gráficos se observa la frase: “No te fíes”, indicando la prevención que existe ante la imagen de la sombra y lo instintivo (inconsciente-desconocido) que no se puede prever. El instinto busca la unión con su opuesto ‘espiritual’ en la totalidad para que el ser pueda beneficiarse en su actuar.

Ilustración IX. Carácter semi-humano y animal: sombra. Fot. Josefina Román.

El trabajo de Latente exhibe símbolos colectivos, descritos por varios artistas y escritores en varios lugares y tiempos. El guerrero para Hall (1987:295) aparece en diversas formas, no solo luchando propiamente sino en situaciones como comer, dormir, amar, agrediendo, entre otras. Latente presenta al conejo guerrero en las más diversas situaciones, incluso pintando, sin dejar de lado la preparación para la lucha. El guerrero posee armas, experiencia y el elemento sorpresa que le adjudica Latente. Además en su forma de expresar su arte se presentan símbolos del Puer Aternus (pág. 27) como libertad (vandalismo, salió de su casa muy joven, no conoce límites), peregrinación (busca lugares y mundos nuevos), rebeldía (“travieso toda la vida”), renovación (no se conforma, cambia).

En suma, los símbolos que se evidenciaron en el trabajo de Latente son: libertad, animal, guerrero, rebelde, peregrino, espíritu protector, guía, oscuridad/destructividad, ilusión, personalidades, opuestos complementarios. Símbolos correspondientes a: Buscador de sabiduría, Guía, Sombra, Héroe, Ánimus, Dualidad, Disfraz, como bases arquetípicas.

3.6 Historia # 4: Santhos One. HAMS, Subliminal Style.

Santiago (Santhos, 2012), escritor quiteño de 23 años de edad, pinta hace cuatro años en la ciudad. Es hijo único y estudiante de economía. En su arte utiliza elementos relacionados a: ave, mandala, animal, monstruo devorador, rebelde, iluminación, maestro interior, templo. Ha atravesado por problemas graves de salud, esto lo marcó. Sana gracias a la petición al “Hermano Gregorio”, su A.K.A proviene de allí, del apodo de 'santito' que

adquirió. Decide aprovechar la vida y no busca solo la estética sino el valor profundo sobre lo que pinta, un sentido a todas las cosas y trata de ver su contraparte(dos lados: bueno y malo). Usa el nombre Subliminal Style ya que siempre lleva algo escondido(mensaje subliminal), donde expresa lo que siente. Se describe con las palabras: incógnito, misterio, reflexión, aventura, positivismo, recuerdos, experiencia, vivencia y sabiduría. En su tiempo libre pinta y ve documentales sobre lo desconocido, oculto y misterioso. Desde niño le interesó crear y busca soluciones alternativas a todo (hasta para copiar comenta). “En mis graffitis está todo lo que he vivido, siento y conozco: mi experiencia” (Santhos, 2012).

El arte de Santhos posee rasgos pertenecientes al símbolo del trickster, personaje juguetón y rebelde. Planea varias metas dentro del graffiti, similares a travesuras, como pintar un trole y siente que no estará tranquilo hasta cumplirlo. Jung (2010:240) indica que este personaje nace de vivencias internas y por ello aparece también en experiencias parapsicológicas, da como ejemplo el fenómeno Poltergeist²². El hombre moderno espera olvidar al Trickster pero lo recupera en metáforas “cuando irritado por algún fallo personal, habla de duendes que le persiguen o cosas similares”, ante el mundo niega que cree en la magia y secretamente la asume e incluso le teme, ya que pertenece a la sombra. Santiago explica: “me dicen que soy raro y estoy loco, porque me gusta lo oculto” (Santhos, 2012), claro ejemplo del rechazo que puede producir lo secreto, que no es más que el misterio creador de símbolos. El autor en este caso lo busca y trabaja con él, a fin de que llegue a la consciencia, los mensajes velados en su arte revelan esa necesidad del Trickster de exponer el misterio inconsciente de forma divertida y colorida como lo hace Santiago.

Lo oculto se convierte en el inicio del camino simbólico. A partir de etapas de dolor y sufrimiento Santhos crea e inventa, tal como dice “lo que tienes puesto no te quita lo que has sido y llevas dentro, todo lo que eres. Cuando uno muere siempre se lleva lo que fue, lo que hizo” (Santhos, 2012). Sus etapas de dolor han sido la base que forjó su forma de actuar ante el mundo y los símbolos que lo representan. Cuenta que ha salido solo de eso por medio del Hip Hop, que le ayudó a dominar sus impulsos y su ira, a sacarlo de su interior con su estilo desde el 2009 creó a algo fuera de lo común. El Hip Hop funciona en este caso como el círculo que lo contiene todo, el sufrimiento que pasa el Trickster y como lo afronta. Le atrae la picardía ecuatoriana y es parte de ella, la aplica en sus graffitis, busca soluciones astutas, el mismo graffiti es su solución creativa y hoy hace lo que más

---

²² Asociado a la niñez. Duende que realiza travesuras divertidas y astutas con torpeza al comunicarse y habilidad de transformarse, puede adquirir forma animal. El sufrimiento está implícito en su historia.

quiere aunque intenten cortarle las alas, se levanta con habilidades propias. La repetición de tags en la ciudad lo realiza para dejar una huella, indicar y saber que estuvo allí. Parte de su arte es 'vandal', que al ser contra la ley implica para Santhos (2012) “no callar lo que nos quieren callar”, piensa que no necesita permiso para hacer un buen trabajo, que le haga feliz, solo tiempo y suerte. Para él se debe pintar donde sea y cuando nazca hacerlo, satisfacer esa necesidad y la adrenalina es parte de ello. El símbolo de la libertad en el graffiti se da a través de esa necesidad.

En el caso 43 sobre mandalas, Jung (2002:365) analiza un ojo que aparece centrado en un círculo con dos serpientes a los lados e indica preocupación por el desarrollo espiritual, de ello nace una nueva visión de la consciencia desde lo inconsciente, el ojo encarna al Sí Mismo. De la misma forma Santhos denota en su arte esa necesidad espiritual y el tercer ojo en su carácter es su símbolo (nuevas formas, lo que a simple vista no se ve). Su encuentro con el Sí Mismo es el resultado del trabajo entre su instinto y lo cósmico, que se plantea en sus obras (pág. 26).

Ilustración X Tercer ojo Santhos One
ft. Josefina Román

Se puede observar en la imagen la figura de un monstruo con ira y ojos sin pupilas (no ve la realidad común y aceptada), que representa un monstruo devorador, etapas de temor y dolor que ha atravesado su autor, que supera y controla justamente con la búsqueda del Sí Mismo y lo espiritual. El instinto agresivo, también se expresa en el color utilizado en él, el rojo vital, impulsivo, pasional y fuertemente emocional, se complementa con el centro y la nueva visión del mundo, intentando totalidad en el ser, que se manifiesta en la paz que alcanza el autor al exteriorizarlo. Trabaja su interior conjuntamente con la pintura.

Muchas figuras circulares pueden representar el mandala (pág. 33), siempre que sean espontáneas y cumplan una función ordenadora, protectora o transformadora. Es el caso de Santhos, quien en su obra muestra simbología mandala: figuras geométricas, templos, ojos, formas circulares y su tag: mandala distintivo de su arte. Surgen de momentos difíciles, a modo de auto-protección, necesitó hallar su centro y equilibrarse. Lo espiritual ha estado presente en gran parte de su vida: “es importante la búsqueda de mejora como ser humano, dar lo mejor para ser un buen artista” (Santhos, 2012). Los círculos se formaron espontáneamente y nunca faltan a

Ilustración XI TAG Santhos.
Ft. Josefina Román

la hora de pintar (son su marca personal). Para Santhos el círculo simboliza el cierre de etapas, lo abarca todo para darle sentido a las cosas y a la vez las separa y crea equilibrio, contiene lo bueno y lo malo, lo unifica y redondea. Su tag incluye: un círculo, un triángulo, cuatro líneas en forma de cuña (terminación puntiaguda) y dos pequeños círculos al final. El triángulo se ubica dentro del círculo y nunca se cierra, su punto final se dirige al centro y lo asocia con ver el mundo desde una perspectiva diferente, no como son las cosas; similar a un ojo que observa la realidad profunda de las cosas: las descifra, forma un equilibrio entre tres puntos: Padre/hijo/espíritu santo; fortaleza/sabiduría/valentía (esencia del ser humano), todo ello enfocado a un objetivo: llegar a ver la ‘realidad’. Asocia al espacio inferior del triángulo con la femineidad y a la parte superior con la masculinidad. Las líneas cercanas al círculo, parecen dar soporte al círculo, no lo dejan caer, si se inclinara hacia la izquierda o derecha, las líneas lo equilibrarían: búsqueda de armonía o quizá temor de perderla.

Las burbujas que rodean las obras, tienen dos significados para su autor. El primero enfoca un punto de vista ‘dentro de la burbuja’, siente estar encerrado en algo y al mismo tiempo quiere salir de allí, sus sueños pueden estar encerrados en las burbujas y cuando se revientan salen a triunfar. El segundo enfoque es del observador externo de la burbuja, quien no sabe lo que contiene y por ello lo juzga, pero Santhos deja una pequeña apertura en sus círculos, oportunidad de llegar a su contenido y no permite una unión total, ya que no busca perfección, “busco el equilibrio con esta figura” y siempre aparecerán nuevos elementos y ciclos. Son el resultado de un sentimiento interno que busca ser descifrado.

Santhos también pinta animales (aves - lo espiritual, mono como parodia de lo humano e instinto), sin dejar a un lado la aplicación de elementos mandalas, que nacen de manera espontánea con un fin: equilibrio en su ser. Mediante la unión de los opuestos, plasma instintividad y espiritualidad, de forma que el equilibrio crea posibilidades en su arte y al mismo tiempo es incompleto, ya que siempre existen nuevas

Ilustración XII Caracter Santhos Pomasqui. Ft. Josefina Román

formas de unión y batallas futuras que librar. En suma, los símbolos encontrados en el trabajo de Santhos son: mandala, círculo, hombre cósmico, animal, iluminación, guía interior, templo, rebelde, totalidad, integración sombra y monstruo devorador.

CONCLUSIONES

- 1.- A través del estudio sobre el símbolo en la Cultura Hip Hop, se comprueba la hipótesis inicial, los símbolos sí están presentes en el arte de hip hoperos quiteños y más allá de eso, han cobrado vida en su experiencia vital personal. El símbolo actúa en su psique como un elemento unificador que los contacta con su misterio personal, por ello consideran a sus producciones artísticas: ‘una descarga’; su energía psíquica fluye, los libera y transforma.
- 2.- Los símbolos en el Hip Hop ponen en evidencia miles de años de expresión, la herencia humana se observa en cada pared quiteña. Las historias se conectan y forman una sola historia colectiva. En cada hip hopero nacen y reviven símbolos universales y atemporales (Eje: animal, círculo), para relacionarse con el mundo, todo objeto se convierte en símbolo.
- 3.- A partir del Capítulo primero del estudio se infirió que la historia del Hip Hop se refleja en tiempos actuales en Quito. Un hip hopero lucha por liberarse de su propia opresión, busca su libertad y la defiende sobre cualquier opinión externa, además canaliza su energía psíquica a través del intelecto y el riesgo. Incluso sin conocer directamente la historia, repiten y crean una forma de vida Hip Hop, su mundo interno se adapta a ello, no como un reflejo, necesitan esta expresión específica para cumplir la tarea que su psique les dicta.
- 4.- La simbolización en el ser humano es una herramienta que pocos toman en cuenta por resultar poco confiable ante la lógica, sin embargo cuando su fuerza es suficiente para derribar estas trabas puede convertirse en un aliado importante en el camino del encuentro con el propio ser, como se concreta en el Capítulo segundo.
- 5.- El Capítulo tercero evidenció la existencia en el graffiti, de símbolos activos y vivientes de la experiencia humana que fueron teorizados por Jung décadas atrás y que se han repetido a lo largo de la historia. Como temáticas frecuentes en éste arte se encontró el motivo animal, el uso del círculo y el símbolo de la ciudad. Esto pone de manifiesto que es posible aplicar una teoría psicológica dentro de la práctica cotidiana (escenarios y muros).
- 6.- El Hip Hop no solo es una expresión musical, es una expresión simbólica, que mezcla lo personal y colectivo, en arte gráfico, corporal y musical. Posee una sabiduría grupal que se hereda de generación en generación de artistas a partir del traspaso de conocimiento y sobre todo de la práctica, que forma modos de supervivencia en lo cotidiano y urbano.
- 7.- El Hip Hop realiza la misma expresión de los rituales del hombre primitivo, reproduce figuras y motivos inherentes a la humanidad, como símbolos activos. El hip hopero posee

un sentido al que dirige su libido y realiza el acto simbólico utilizando su instintividad. Así se representa a sí mismo ante otros. Aunque el estilo cambie, la esencia persiste.

8.- Los jóvenes hip hoppers hacen lo que hacen por una razón. Mueven y transforman su energía psíquica hacia la formación de símbolos, en su proceso de individuación, por ello la marcada necesidad de sacar de dentro de sí, aquellas ideas, imágenes y visiones. Cada obra y acción nace de lo inesperado, del misterio interno, utilizando ideas espontáneas que han captado su interés por razones que solo su inconsciente reconoce.

9.- Los resultados generales muestran que los símbolos que se repiten en mayor cantidad son los de las fases C, A y D (ver Anexo 5), que corresponden a la lucha por la totalidad con la necesaria etapa de sombra, instintividad y búsqueda de sabiduría espiritual. Se hacen presentes en cada historia las distintas etapas del proceso de individuación, mientras unos atraviesan por encrucijadas, otros buscan asimilar su sombra, otros han aceptado ciertos aspectos internos y la gran mayoría se ha planteado, cada uno a su manera, la posibilidad de que los opuestos en su vida se complementen y formen una totalidad.

10.- Los símbolos que poseen un porcentaje notablemente más bajo corresponden a la Fase B (ver Anexo 5), que corresponde al crecimiento, madurez, adultez, siembra y recolección de los frutos sembrados; símbolos que no se presentan significativamente en este arte, lo que comprueba la tendencia del hip hopero hacia las características del Puer Aeternus, que se refleja en su comportamiento y producciones simbólicas aún sin que su autor lo note. Los símbolos que sí se presentan en esta fase son: ánima, lo eterno femenino y la madre.

11.- Los símbolos de totalidad se presentan de forma distinta en MC's y graffiteros, pero ambos lo despliegan en sus producciones. Los MC's lo reflejan en símbolos como Dios, lo infinito, fortaleza, anciano sabio o victoria. Mientras que el graffitero pinta templos, estrellas, mandalas, el sol, figuras geométricas, animales y personajes espirituales. En los dos casos se presenta con una parte de sombra y de luz enfocadas hacia un solo camino.

12.- El carácter que realiza el escritor de graffiti representa a su autor y aspectos de sí mismo que necesita atender, como un mensaje de su propio inconsciente, o elementos que resalta de su historia y su ser. Los animales se pintan en gran variedad, indicándoles sobre su instinto, lo espiritual se representa en personajes y formas, estos dos elementos se juntan y repiten ante su autor tantas veces como su proceso lo requiera, entiende su mensaje y luego pasan a nuevas etapas y pintan nuevas formas. De alguna manera sus caracteres, formas y colores son su guía, maestro y representación externa de su mundo interior.

13.- El deseo de libertad del hip hopero es esencial en su actuar. Interpreta el mundo como un encierro del que se libera incluso con el lenguaje que usa, (crea nuevas frases y definiciones). La palabra no basta en su expresión, necesita más elementos: historia, emoción, significados, colores, formas y el propio cuerpo, en definitiva, símbolos. Le dicen al mundo como se sienten y piensan, incluso sin querer hacerlo de forma consciente, rompiendo lo convencional, por eso lo prohibido es deseado, recurren siempre al cambio.

14.- El arte de pintar está asociado a la oscuridad, de esta forma se pintaba en las cuevas y también así pinta el graffitero actual, en la noche, fuera de toda luz porque la propia pintura representa la luz, ella ilumina su auto-desconocimiento, le da las claves, por eso es importante la oscuridad, para poder hallar camino, consciencia y guía.

15.- Se pinta y canta para un público por la necesidad de exteriorizar y consolidar lo aprendido en el proceso personal y proseguir entonces a nuevos retos, esa es la vía que ha elegido el hip hopero quiteño, en su diario vivir está el Hip Hop, vive y crece entorno a él.

16.- Poseen códigos propios de interrelación que forman lazos y comunican emociones e intenciones. Estos códigos no pueden explicarse mediante la palabra. Así como el lenguaje estándar no es suficiente, el mundo no les ofrece suficiente, por ello lo modifican en su psique, con cada acto de rebeldía (aparente agresión) al mundo. No agreden a las personas al pintar sus propiedades, sino a su propia idea de lo que la sociedad representa para ellos.

17.- Los artistas del aerosol, MC's, B-Boys y DJ's salen cada día a enfrentar sus batallas personales, con su intelecto. La imagen personal y pública en el Hip Hop tiene bases marcadas por el símbolo, en sus reglas se establece la forma de elevarla y reivindicarla.

18.- El símbolo de aislamiento/exilio/destierro es frecuente en este arte y se asocia a la separación entre la sociedad y el Hip Hop, ya sea por su actuar, ideología o estilo personal, un hip hopero tiende a sentirse juzgado y alejado de una u otra forma por la sociedad y sus reglas, hecho que transforma a símbolos a fin de asimilar su mensaje en la consciencia.

19.- Un hip hopero crea símbolos incluso con su propio cuerpo (Eje: pasos arriesgados), sus acciones, su historia son simbólicas. De alguna forma sus símbolos atraen energía psíquica en gran medida, logrando así cosas fuera de lo común; su conducta, guiada por su ideología, logra transmitir la fuerza del mensaje que su inconsciente busca revelar.

20.- El hip hopero es autodidacta, obtiene contenidos de las profundidades de su inconsciente y crea su propio camino mediante batallas internas, por su crecimiento

personal, en ellas el símbolo aparece regularmente, ya que estos jóvenes han logrado un contacto más directo con estos contenidos, han trabajado por ello aún sin notarlo. La auto-creación los impulsa a incurrir en nuevos ámbitos y niveles más altos, descubren, inventan y se comprometen con estos contenidos, los exponen a la luz, realizando grandes proyectos con su propia vida, en ello su energía está en movimiento.

21.- Las necesidades que en el ser humano antiguamente cubría la tribu, se modificó por la representación de pueblo y ciudad, en el caso del Hip Hop además de la ciudad, la crew o grupo cumple esta función, haciendo referencia a la madre, tanto cósmica y protectora como a la madre devoradora que fomenta las batallas de liberación. Dentro de la crew crecen, les aporta seguridad y sabiduría compartida, definen su estilo y producen arte.

22.- No todos los graffitis son arte, sin embargo cada línea, tag o caracter posee un sentido para quien lo realiza, como una necesidad propia de sus creencias o de su psique. Para un graffitero constituye más que una elección, un impulso el pasar junto a una pared y pintar.

23.- No todas las personas podrían realizar lo que un MC o un graffitero hace, se necesitan capacidades particulares para ello, además de una necesidad propia para transmitir un mensaje personal, aceptación del riesgo, apertura del mundo interno y afinidad hacia la historia del Hip Hop y lo que ello conlleva. Se necesita poseer y fomentar: intelecto, rapidez mental, vocabulario basto y fluido, creación de ideas propias, abstracción de conceptos del mundo, pulso, ritmo, proporción, constancia y expresividad (Eje: oratoria).

24.- Un MC y un graffitero ve el mundo con los ojos de quien mira por primera vez las cosas, mantiene la mente amplia ante lo nuevo y hacia el cambio y con ello asume que el romper esquemas y actuar más allá de la zona segura les traerá recompensas personales.

25.- La historia del Hip Hop, la teoría de C.G. Jung y el arte de Mc's y graffiteros, se unen en un conjunto de realidades que pueden observarse con el simple hecho de salir a la calle.

26.- Los elementos arquetípicos y simbólicos que aparecen en las treinta historias son considerados símbolos en cada caso, ya que su significado no está develado por su autor (no en su totalidad), al menos no se ha retirado el misterio de cada uno. Además siendo obras artísticas no son realizadas enteramente por la consciencia, habiendo por tanto elementos inconscientes personales y colectivos en su creación que se ponen de manifiesto. Cabe preguntarse: ¿Existen otros grupos que podrían mostrar el mismo nivel de contacto con el inconsciente y que manifiesten sus símbolos en arte u otros elementos del mundo?

RECOMENDACIONES

1.- Seguir estudiando al Hip Hop, ya que en el presente estudio los elementos: Break Dance y DJ no pudieron incluirse por motivos técnicos. Sin embargo, poseen características dignas de análisis, no solo en símbolos, sino también por ejemplo en lo referente a personalidad y sobre su producción artística en general, tomando en cuenta que su acercamiento debe darse de forma creativa, respetuosa y a partir de su propia tendencia tecnológica (Eje: creando videos sobre su arte).

2.- Tomar en cuenta la historia y razones de cada hip hopero; no solo lo presentado en este escrito, sino también palabras y arte de cada joven de la Cultura, ya que el juzgarlos antes de conocer sus motivaciones ha causado desacuerdos entre ambas partes que pueden solucionarse abriendo espacios de diálogo hacia la solución de diversos conflictos surgidos a lo largo de los años referentes a la utilización del espacio público.

3.- Dejar de juzgar y emitir comentarios negativos hacia los jóvenes hip hoperos y su arte, podría tener como resultado una disminución en la intervención ilegal de los graffiteros, ya que su motivación principal es justamente las reacciones que un acto ilegal puede tener. La adrenalina es su alimento, por tanto si esto se acaba quizá se enfocarían en la pintura y expresión de su arte en otros elementos de la ciudad como el muralismo.

4,. Mirar las cosas desde todas las perspectivas, con la mente abierta y sin juzgar de primera mano lo que puede parecer un acto sin sentido, que daña la propiedad pública, ya que el entender su verdadera connotación podría sorprender o simplemente promover el respeto de la expresión gráfica expuesta en el espacio urbano y de cada joven miembro del Hip Hop que posee un estilo personal y artístico propio.

5.- Sería muy útil continuar con el análisis de las motivaciones psicológicas que los diversos grupos del país poseen, no solo en el área musical, sino también en lo referente a subgrupos que no han sido tomados en cuenta hasta el momento, ya que existe en su dinámica interna elementos que no pueden ser entendidos desde lejos. Al realizar este trabajo, se visibilizaron otros campos, grupos y subculturas, incluso menos conocidas y entendidas a nivel social, que requieren ser documentadas en el área psicológica al igual que el Hip Hop, ya que poseen motivaciones, historia y participación dentro de la sociedad. El estudio llevó a la pregunta: ¿Qué otros subgrupos han sido aislados y juzgados de antemano por manifestaciones incomprendidas y prejuizadas? ¿Qué símbolos inherentes a la humanidad se ocultan tras la falta de atención hacia ellos?

BIBLIOGRAFÍA

- Abrams, Dennis; Hip Hop Stars (Estrellas del Hip Hop); 2007; Chelsea House; Nueva York.
- Abt, Theodor; Introducción a la Interpretación de Pinturas de acuerdo a C. G. Jung; 2011; Edit. Fata Morgana; México.
- Costales, Jaime; Costales, Piedad y Alfredo; Mitos Quito – Cara; 1996; ABYA – YALA; Quito, Ecuador.
- Dunn, Manuela; Diosas, La Canción de Eva; 1990; Edit. Robinbook; Barcelona.
- Feixa, Charles; De jóvenes, bandas y tribus; 1998; Ed. Ariel S.A; Barcelona.
- García Gual, Carlos; Diccionario de Mitos; 2003; Siglo XXI de España Editores S.A; España.
- Goldbrunner, Josef; Individuación; 1962; Edit. Fax; Madrid.
- Hall, Calvin; Nordby, Vernon J; Conceptos Fundamentales de la Psicología de Jung; Editorial Psique; sin fecha (s.f); Buenos Aires.
- Hall, James; Diccionario de temas y símbolos artísticos; 1987; Alianza Editorial.
- Jung, Carl Gustav; El hombre y sus símbolos; 1964; Paidós; Barcelona.
- Jung, Carl Gustav; Energética Psíquica y Esencia del Sueño; 1954; Paidós; Argentina.
- Jung, Carl Gustav; La Dinámica de lo Inconsciente; O.C; Vol. 8; 2004; Trotta; Madrid.
- Jung, Carl Gustav; Las relaciones entre el Yo y el Inconsciente; 1971; Paidós; Barcelona.
- Jung, Carl Gustav; Los Arquetipos y lo Inconsciente Colectivo; O.C; Vol. 9; 2002; Trotta.
- Jung, Carl Gustav; Psicología y Alquimia; 2003; Edit. Solar; Colombia.
- Jung, Carl Gustav; Recuerdos, Sueños, Pensamientos; 1964; Seix Barral.
- Jung, Carl Gustav; Símbolos de transformación; 1953; Paidós; Argentina.
- KRS ONE; The Gospel of Hip Hop (La Biblia del Hip Hop); 2009; Brooklyn N.Y.
- Mattoon; Mary Ann; El Análisis Junguiano de los Sueños; 1980; Paidós; Buenos Aires.
- Muñoz Vázquez, Paloma; Ser uno mismo; 2006; Ed. Kaicron; Castellón.
- Nante, Bernardo; El Libro Rojo de Jung; 2010; Fundación Eduardo F. Constantini, Buenos Aires.

- Océano; Diccionario de la Lengua Española; 1988; Grupo Editorial Océano; Barcelona - España.
- Onetto, María; Proyecto AECID, INALP; En tus manos... Cueva de las Manos; sin fecha (s.f); Grupo de apoyo a emprendimientos productivos en comunidades marginadas; Patagonia – Argentina.
- Pascal, Eugene; Jung para la vida Cotidiana; 2005; Taos; Nuevo México.
- Portuondo, Juan; Introducción al Psicoanálisis; 1972; Biblioteca Nueva; Madrid.
- Prado, Francisco; Misión de Unus Mundus; Tarología; Seminario Taller: Arcano Mayor; 2011.
- Robertson, Robin; Arquetipos Junguianos; 1998; Paidós; Barcelona.
- Sharp, Daryl; Lexicón Junguiano; 1997; Edit. Cuatro Vientos, Chile.
- Shinoda Bolen, Jean; Las Diosas de cada Mujer; sin fecha (s.f); Kairós; Barcelona.
- Stein, Murray; El Mapa de Alma según Jung; 2004; Edit. Luciérnaga; España.
- Zweig, Abrams; Encuentro con la Sombra; 1993; Kairós; Barcelona.
- Zwiég, Wolf; Vivir con la Sombra; 1999; Kairós; Barcelona.

Referencias Electrónicas

- Stout, James Harvey; 2002; Archetypal Constellations; Recuperado de Trans4mind <http://es.trans4mind.com/jamesharveystout/arc-cons.htm>.

Referencias Audiovisuales

- Video 'Equis Superñahui'; publicado 31/01/2008; Recuperado de <http://www.youtube.com/watch?v=MNFtJCIop7M>. Canal Equis Fe en el Caos.
- Video 'ESTILO LIBRE documental de Hip Hop ecuatoriano parte 1 y parte 2'; publicado 20/07/2010; Recuperado de <http://www.youtube.com/watch?v=Cqm5B85USUk>.
- Video 'Kool Herc - The Uncut Interview'; publicado 03/01/2012; Recuperado de <http://www.youtube.com/watch?v=gHNbinTgW8U>. Canal MoreThanAStance.

ANEXO 1: HISTORIAS RAP Y GRAFFITI

HISTORIAS DE GRAFFITI

KASE

Kasero (Kase, 2012) es un joven quiteño de 20 años, escritor de graffiti, pertenece además al grupo de hardcore rap Mad Instruments. Es estudiante de diseño gráfico y se vincula a la pintura desde los once años. Tiene un hermano menor y las reglas en su hogar no son estrictas. Su A.K.A proviene del MC Kase O, admirado hace varios años, lo ha derivado hacia nombres más autóctonos como 'kaserito'. Pinta en cada objeto que pasa por sus manos desde lámparas hasta muros. Dentro del graffiti no realiza caracteres, ya que piensa que la producción de letras (Eje: wildstyle) es la base del Hip Hop, pero aplica detalles extra en sus obras, el estilo orgánico (huesos, partes del cuerpo), el símbolo de un pequeño diablo al finalizar ciertas letras, la mezcla de letras entre sí para crear el efecto de confusión. Utiliza infinidad de materiales, algunos poco convencionales como mantequilla: experimenta e innova. Dentro de su expresión los colores adquieren suma importancia, son la base del mensaje que su interior busca transmitir. "Los colores expresan e inducen sentimientos, estados de ánimo y emociones. Ellos son un símbolo de la vida en todo su colorido" (Abt, 2011: 86).

Los símbolos principales en sus obras son: colores, diablo, resolución de contrarios, tortuga. El individuo, en sus múltiples formas de expresión ha utilizado los colores en el arte (pág. 40) desde que descubre diversos tintes naturales que pueden aplicarse en superficies como la piedra y durar gran cantidad de tiempo. De la misma forma en el graffiti adquiere significaciones, a pesar de que un porcentaje de los participantes manifestó que utiliza colores a partir de gustos personales o simplemente por estética, las combinaciones causan diferentes impresiones ante el público, la espontaneidad con la que se aplican los colores, los matices dados y la elección de colores al momento de la compra de materiales. Denotan una intervención de la psique, intención consciente o inconsciente que busca manifestar, en este caso a modo de lenguaje del sentir, un mensaje al propio pintor, al artista, al escritor de graffiti.

En el caso de Kase, la intervención de los colores en sus obras es sorpresiva en ocasiones, ya que ha tomado en cuenta el lenguaje de su propio arte en relación a sus estados emocionales y situaciones cotidianas, que logran exteriorizarse a través de colores y ciertos símbolos que manifiesta, de acuerdo al momento que este atravesando. Indica que los colores que más usa

y le causan una sensación agradable son el negro, porque representa la ausencia del color: la oscuridad, por lo regular lo usa en sus tipografías cuando le pasa algo, malo o bueno y al igual que en estados anímicos de mucha ira, el segundo color es el fucsia y escala de rosados que explica según la mitología del color japonesa: “representa la sangre de los dragones recién nacidos”, para Kase representa esa alegría de tener la oportunidad de seguir vivo y poder hacer un graffiti más, en general los colores más frecuentes en sus muros son la escala de rosados, violetas, celestes y verdes, además de la creación de contrastes al pintar, especialmente bocetos, solo con tonos grises, negros y el blanco en representación de la luz.

Acorde a la situación el delineado siempre suele ser negro por ser ligera, pero siempre presente oscuridad en su vida, equivalente al “horror, darkness y hardcore”, que son parte importante para él y su música. Expresa que dentro de todo lo bueno siempre hay algo malo y a veces, dependiendo de las cosas que pasan en su vida, cuando el

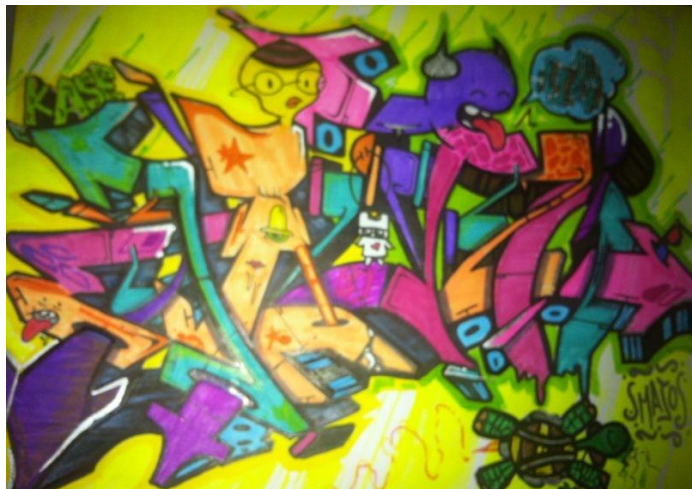

Ilustración I Graffiti colores vitales sobre iluminación. Ft. Josefina Román

relleno de las piezas son negras o (negativas) según el color usa delineados muy claros simbólicamente, quiere comunicar que, dentro de lo malo que le está sucediendo sabe que puede haber algo de esperanza, como el “verde Bali” que simboliza la transparencia del alma. Así cada color tiene un significado en sus obras, incluso en momentos en que no se encuentra consciente de ello, su pintura le indica en ese momento o al volver a mirarlos, el estado feliz, triste, con ira o melancólico por el que atravesaba al momento de crear su trabajo. Para sus muros personales suele usar ese tipo de simbología del color, pero cuando le proporcionan el material trata de usarlo acorde a sus ideas.

Otros colores también poseen un significado para Kase, el violeta por su lado según la mitología del color simboliza “la curiosidad del querer conocerlo todo”, suele ocupar gran parte de su tiempo averiguando los misterios que oculta su cerebro (quizá lo que busca es lo que oculta su inconsciente, la sabiduría oculta en el misterio) y su percepción (consciencia, sentidos, lógica): “es una lucha constante conmigo mismo y las personas que están involucradas directamente en mi vida”. A veces los colores no necesariamente en sus piezas tienen un sentido muy lógico, busca también perfección cromática, pero juega con eso para

hacerlo más subjetivo en contenido, porque “a ciencia cierta pocas personas que me conocen entienden su simbología y saben lo que me pasa actualmente, entonces el disgusto o aceptación para mí, es igual a cero <el que cacha, cacha>”. El color es el lenguaje de Kase.

De acuerdo al relato del escritor y a la observación de sus trabajos, se puede inferir que en general su arte es un intento de totalidad mediante la asimilación de los opuestos que funcionan en un solo lugar con un fin (pág. 26). Por un lado se muestran los elementos relacionados a tinieblas, diablo (pág. 37), instinto, oscuridad sombra y por otro la iluminación, la búsqueda de algo más, del sí mismo, del mensaje del artista hacia el ser humano. El color negro no solo implica oscuridad si no es partícipe de la creación y el resalte de la luz, trasladado a su vida, busca en situaciones negativas aprendizaje, luz, salida y una posible elección entre oscuridad y claridad. Tomando en cuenta la interpretación de colores del Anexo 4, el negro esconde todos los demás colores, es decir implica gran cantidad de posibilidades dentro de una situación que puede parecer oscura, se puede buscar a ciegas dentro de ella y quizá encontrar una luz o un color, una nueva opción, tan anhelada por el ser. Siguiendo esta línea se encuentra el personaje del diablo, que aparece en varias de sus obras, generalmente sacando la lengua, quizá de forma burlona quizá restándole la fuerza y seriedad al símbolo del diablo que al ser instinto e intensidad puede significar un peligro, en este caso Kase equilibra el impulso del diablo dándole una apariencia pícaro que puede implicar incluso la alegría de su danza, el uso de su figura a su favor. Los animales presentes en su arte en mayor medida son la tortuga, lagartija y ave, todos en forma de caricatura. La tortuga lleva en algunos casos un pequeño sombrero y una sonrisa.

El símbolo de la tortuga ya fue analizado por Jung (2003: 171) como un instrumento alquímico, representa una base instintiva perteneciente al inconsciente, al ser de sangre fría al igual que la serpiente en contraposición a animales espirituales como el ave (pág. 32). Se aventura a la oscuridad, a lo indeterminado, a pesar de su humilde aspecto (similar a producciones de lo inconsciente), es poderoso como éste. La tortuga para Kase funciona como su símbolo guía hacia la sombra, a fin de poder trabajar con ella y complementarla con su opuesto. Otros símbolos del aspecto de oscuridad pueden encontrarse en el estilo orgánico de su arte. Por otra parte la luz, el saber, la comunión se halla nuevamente en sus colores, además de ciertas figuras que remontan a la infancia al mirirlas, como caricaturas de animales. Analizando la ilustración, se puede observar como la mezcla de colores y formas crean una impresión tanto en lo emocional como en lo simbólico. Indica que el realizar este trabajo significó un cambio en su arte, se diferencia de sus trabajos anteriores, lo realizó con

un sentimiento positivo; emociones y nuevas ideas surgieron de sí mismo y lo notó en todo el proceso de realización. El color amarillo utilizado como fondo lo comprueba, ya que la calidez, la iluminación, la renovación y las nuevas posibilidades que implica el amarillo, indica de forma clara la base emocional que conforma la realización del boceto. El naranja por su lado: vitalidad, vigor, también calidez y quizá agresividad bien enfocada dentro del contexto, además de riesgo ya que el naranja también indica para Kase: “a los dragones bebés al filo de la montaña”, que corren riesgos para poder crecer. El fucsia que resalta en la obra y en sus gustos denota sentimiento, pasión, vida, amor y odio del rojo, pero sin la misma intensidad, mezclado con la pureza del blanco. El violeta aporta el misterio, descubrimientos, el no saber con qué se encontrará al finalizar la obra, la curiosidad ante estas nuevas sensaciones. El turquesa en una mezcla de azul y verde, implicaría la calma profundidad, receptividad y confianza del azul, por otra parte contendría el flujo de vida, la renovación y la esperanza de un buen resultado.

Conjuntamente con pequeños espacios de luz que conforman la emoción expresada en un inicio. Comprobando que el color produce efectos en el arte que siendo utilizados de forma adecuada en su interpretación pueden informar al artista de su propio mundo interior. En conclusión los colores tanto para quien mira el arte de los escritores quiteños, como para quien los realiza, influyen, impactan, comunican y quizá también cambien estados anímicos positiva o negativamente. Kase y su mundo interno han exteriorizado lo que el ser humano ha intentado por infinidad de tácticas a través de los tiempos: unir los elementos individuales, darles forma, color y sentido hacia un mismo fin, su unión.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Kase son: color, destructividad, creación, diablo, tortuga, resolución de contrarios.

BONICE

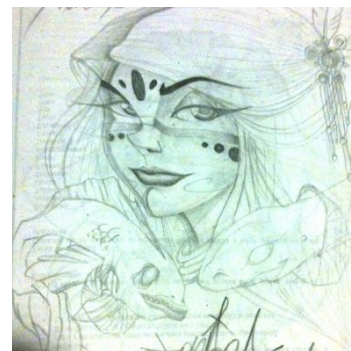
Ilustración II Bonice Mujeres y Carácter Cuy. Hada con la frase: “MI inspiración no acaba aquí”. Ft. Bonice

Oscar (Bonice Graffart), es un escritor urbano, que inicia en el año 2005 de manera oficial en el arte del graffiti, convirtiéndose en el gran exponente que es hoy. Realizando grandes obras sobre la imagen femenina, además de un carácter que representa un cuy, animal autóctono y relacionado al hogar, la crianza y lo típico. Realiza técnicas como Semi y Wildstyle, 3D, caracteres (figuras) y Stencil. Le llevó años de esfuerzo lograr el nivel que hoy posee y su única meta es la libertad y la satisfacción personal. Su mayor influencia es su hermano el también escritor: Latente. Su A.K.A proviene de la concepción de sencillez, para Bonice no es necesario tener un nombre llamativo ni complicado para demostrar lo que puede hacer en un muro. Al ser Bonice un nombre de un producto común sin asociaciones específicas, indica que lo importante son las habilidades internas, no lo exterior, la apariencia no significa nada. Actualmente es profesor en talleres de graffiti en el Centro de Arte Contemporáneo. Los símbolos principales de su obra son: espíritu inspirador, auxiliar mágico, sol, estrella, figuras geométricas, animal, espiral, pueblo, dama, mujer inspiradora, lo eterno femenino, hechicera, sacerdotisa, guerrera, hadas, flor, musas. En general relacionados a instinto y ánima (pág. 23).

Dentro de las representaciones pictóricas del graffiti se encuentran varios exponentes de caracteres femeninos, que realizan homenajes a la mujer en murales coloridos, grandes y detallados. Expresan el valor e importancia hacia lo femenino (pág. 42), a diferencia de las mujeres MC's que lo resaltan a partir del símbolo "rescate de la dama" que se enfoca hacia la salida de ciertas circunstancias como opresión, en sus graffitis Bonice expresa aquella parte femenina perteneciente al ánima que trabaja desde el inconsciente como una guía interior, inspirando, creando lo nuevo, movilizándolo aquello que tanto el hombre como la mujer necesita trabajar en su vida. Sin embargo existen más hombres que mujeres pintando formas del ánima dentro del graffiti quiteño. A partir del arte se pueden observar ciertos detalles como la expresividad en la mirada, demostrando vida, acción, movimiento. Los colores utilizados son fuertes y resaltan cada detalle, dan expresiones al rostro, hacen visible la figura de la mujer en diversos muros de la ciudad. Las respuestas de los artistas a la pregunta de: ¿Qué les motiva a pintar mujeres? Da como resultado ideas muy generales como: "Es un homenaje a la mujer y todas las grandes aportaciones que nos ofrece a diario, una madre, una hermana, una compañera" (Bonice, 2012). Ello da cuenta de la motivación real hacia la pintura, algo interno que lleva al artista a manifestar y hacer relevante lo femenino, una necesidad interna de representar aquellas características que la imagen de una mujer puede representar con claridad y que completan dentro de su ser una necesidad instintiva de vivencia: lo terrenal, lo corporal, las formas delicadas y a la vez la fortaleza en una sola

imagen. La creación, está implícita dentro de las obras, los rostros femeninos son la muestra externa de lo que se crea desde el interior.

Al analizar el símbolo de la mujer inspiradora se hallan varios rasgos que apuntan a una posible necesidad del autor de encontrar la espiritualidad de la figura femenina, entorno al disfraz y control de instintos. Se puede observar en primer lugar la aparición de figuras animales en sus obras. En la ilustración una mujer con varios círculos pequeños en su rostro se encuentra rodeada de dos animales, uno al parecer un pez y otro

Ilustración III Mujer y Animales

una serpiente, en complemento a otras imágenes del mismo autor en donde la mujer posee un ave en el cabello. Es notable que los animales relacionados a instinto se encuentren bajo la cabeza y los relacionados al espíritu sobre ella. Los dos animales parecen formar un círculo con sus cabezas alrededor del personaje humano. Quizá representan la fuerza instintiva (pág. 32) que busca enfocarse hacia los procesos del individuo de carácter más profundo, de allí la aparición de círculos, que como describía Jung (pág. 34) ya no necesariamente aparecen en la parte central de la obra, sino aislados en tamaños más pequeños y de manera repetitiva. No es la única muestra de ello en estas obras, el caracter principal de Oscar es un cuy, “el cuy soy yo mismo pero en forma animal” (Bonice, 2012), este caracter muestra sus raíces indígenas y representa la libertad que solo un animal puede poseer. Generalmente aparece con características algo agresivas (Eje: colmillos puntiagudos y expresión), pero en otras ocasiones aparenta representar la búsqueda de la unión entre los impulsos y la guía espiritual del ánima. Aparece en la Ilustración abrazando una flor (representación de lo femenino). Quizá el cuy no muestre solo un origen histórico de Bonice, sino también sus profundas raíces como miembro de la humanidad.

Ilustración IV Cuy y flor

Ilustración V

Las mujeres que Bonice pinta no solo pertenecen al realismo, la fantasía es parte importante de su obra (pág. 17), incluye en sus rostros, vestimenta y cuerpo elementos que las asemejan a hadas, guerreras, fantasmas y variedad de temáticas de la fantasía relacionadas a otros mundos y otros niveles del ser. Aparecen otros elementos que lo comprueban como lunas, soles, estrellas y figuras geométricas (cuadrados, círculos y espirales) que hacen referencia a

la totalidad, la unión de los dos aspectos de la obra y los dos aspectos de la vida: sombra y luz. Todo ello puede observarse también en los colores que utiliza al pintar, en la ilustración se observa dos mujeres, una en color azul y otra en tonos rosa y naranja. Ya que son pinturas de lo femenino los conceptos se mezclan para crear un significado. El azul por un lado crea sentimientos de continuidad y eternidad, se asocia con lo profundo, la paz y satisfacción, además de la luz, la redención, clarifica la consciencia, la pintura de Bonice presenta ante sí mismo una guía que presenta contenidos internos a la consciencia. De allí que los colores naranja y fucsia representen la vitalidad, fuerza, vigor, impulsos del cuerpo, calidez, sabiduría de la pasión espiritualizada, energía y vida que transmite al haber trabajado mediante el arte los mensajes de su ser.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Bonice son: animal, cuy, lo eterno femenino, mujer inspiradora, ánima, buscador del tesoro escondido, hada, luna, sol, figuras geométricas, guerrera, musa, flor.

KUMA

En la historia del escritor de 20 años Kuma (Oso en japonés), es reiterativa la figura de un animal específico: el oso. El oso adquiere varios significados para este escritor, el principal su fuerte identificación, comenta que desde que tiene uso de razón sus apodos han tenido que ver con osos, su A.K.A a veces lo invierte: AMUK, ya que existe un famoso escritor neoyorquino con el

Ilustración VI Caracteres Osos Kuma

mismo nombre. Lo considera una suerte y a la vez una maldición, suerte en el sentido de haber hallado un elemento con el que tiene muchos puntos en común; por otro lado es una maldición, ya que siente que no fue él quien lo eligió y sin embargo es parte de su existir. Reconoce el origen de este ‘bautizo’ en la calle. Inició desde el primer oso que pintó en el sector Ferroviaria.

Aclarado ya el punto sobre la relación entre el animal y el instinto (pág. 32), se puede crear nuevas asociaciones en este caso del oso. Para Kuma, es un animal muy tranquilo hasta que alguien lo molesta, entonces actúa. Además lo considera un ser muy territorial y muy familiar que vive ‘viendo a futuro’. Cuando hiberna se encuentra en estado latente, esperando y preparándose para su siguiente etapa (busca el lugar y elementos adecuados para su fin),

prepara sus pasos y entonces empieza algo nuevo. Actualmente se encuentra en una etapa de mejoramiento de su estilo de pintura, por tanto, también pasa por etapas parecidas al oso que pinta. Es un símbolo que representa a su propio ser porque él mismo se considera un oso, vive como tal y expresa sus emociones mediante tal símbolo. Las diversas emociones que este símbolo presenta se muestran en el color y detalles como la mirada. La mirada de un oso muestra ante Kuma su forma armónica de vivir, incluso algo perezosa en apariencia. “Parece que no están en nada pero si fijan en todo” (Kuma, 2012). Las mil emociones que poseen sus osos encierran mil posibilidades también, cualquier persona puede decirle que es la más hermosa y sincera del mundo, pero mientras Kuma no encuentre tales cosas en su mirada no significará nada; define a las emociones a través de las miradas. En cuanto a los colores: “termina siendo una coincidencia mi estado con el oso que hago” (Kuma, 2012), lo que se piensa una coincidencia quizá sea una falta de observación profunda de los hechos internos, por ejemplo recuerda en una ocasión como pintó un muro en tonos rojos, “creo que el único día que pinté feliz fue un rojo el que usé” (Kuma, 2012), fuera de eso los colores que generalmente usa son morado y verde. El verde lo asocia con lo enfermo, lo podrido y el morado con ‘estar bien y mal al mismo tiempo’. Al parecer su instinto se encuentra fortalecido, no en su actuar, sino en la información sobre lo inconsciente y el mundo. Como se ve en el Anexo 4, el color verde representa la energía nutriente que mantiene a los humanos felizmente inconscientes, tiene mucho que ver con el flujo de la vida y de lo inconsciente, se asocia con la fase del semáforo que indica que se puede seguir (pág. 40). Todos los conceptos asociados al verde se manifiestan en su historia sobre el oso, el cual se prepara y ‘sigue’ a nuevos acontecimientos, además su estado de armonía y pereza ante la vida representa el estado de feliz inconsciencia. Su otro color principal, el violeta casi puede describirse con sus mismas palabras, universalmente muestra la unión de los opuestos y constituye un mediador espiritual (tierra y cielo). Si el instinto aún no actúa como fuente de acción, quizá pronto lo haga.

La figura del oso es algo tan importante en su vida que busca representarlo en todos los lugares posibles, camina por las calles y deja su huella. Representa al oso con características semi-humanas, ya que plasma lo que cree los demás ven en su persona, con cada pintura estudia la fisonomía del oso y el por qué de su apego hacia él. A partir de esto se encuentra con su oso interior, base

Ilustración VII Frog (rana)

inconsciente que en tiempos pasados marcó la existencia humana, en una época donde la

consciencia no reinaba, algo que el ser humano presiente, entonces Kuma piensa: “creo que en alguna vida pasada fui un oso”.

La herramienta que permite que fluya este símbolo es la pintura, la lata y encerrada en ella, una ideología y un símbolo de rebeldía. Al pintar siente que lo interesante es romper reglas, ya que el muralismo lo puede realizar cualquier persona, pero correr el riesgo no lo haría cualquier persona, además con ello se plantea la

Ilustración VIII Eme Ese (vaca)

posibilidad de cambiar un poco la rutina de los demás. Cuando pinta entra en su propio mundo (su misterio encerrado allí), siente que pinta su utopía (inalcanzable como el espíritu), cuando termina de pintar ‘soy yo mismo, el fin del trance, me siento... morado’. El pintar sus símbolos actúa en su vida como su forma de crear totalidad en sí mismo, aunque no lo sepa, lo practica y repite continuamente.

Existe gran cantidad de historias de graffiteros quiteños que pintan animales, a fin de ilustrar este hecho se presenta brevemente dos ejemplos más. En el caso de “Frog”, se enfoca en la realización de personajes semi-humanos y animales relacionados a ranas, lagartos y similares, intenta expresar en la diversidad de sus sapos, la originalidad del mundo al crear cada animal, tan diverso, tan especial, además de identificarse con la rapidez de estos animales y su capacidad de camuflaje. Para ‘Eme Ese’ la representación de una vaca por toda la ciudad y diversos sitios del país implica el mensaje de sacar de lo cotidiano a quien lo mire. La vaca reta al público a pensar el por qué de su existencia. Además existen osos, leones, aves, reptiles, entre otros, cada uno con motivos propios y a la vez universales.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Kuma son: animal, oso, rebelde, calle, color.

PAKITO

Klever, comienza a pintar a los 18 años de edad, antes de ingresar a cumplir el servicio militar. Practica los cuatro elementos pero su área fuerte es el graffiti. Al momento de pintar rompe cualquier tipo de regla, ya que es algo que ama, sin embargo en otros momentos no siempre elige esa opción. Su meta en la vida es alcanzar su máximo nivel en el graffiti y como persona. Se describe como un

Ilustración IX Mario Pakito

graffitero dejando huellas por todo lugar. Se identifica con el personaje de video juegos Mario Bross y lo pinta la mayoría del tiempo, es parte de su historia desde su niñez y lo atrae

por el misterio que encierra: “es una incógnita este personaje, ya que no sabe que profesión tiene, lo único que queda en claro es rescatar a su princesa” (Pakito, 2012).

El no perder el niño interior (pág. 27), ha llevado a diversos hip hoperos a realizar actos en su vida y en su arte a modo de juego, es el caso de Pakito, quien en su forma de expresión ha logrado que el juego se manifieste simbólicamente. Para él la vida es un juego y juega para ganar, utilizando las armas que él mismo se construye, con su arte, con la forma de plasmar sus ideas a partir de la ilegalidad y ciertos símbolos. El juego es un símbolo asociado al Puer como arquetipo, en este caso representa el camino hacia la individuación, cada acto que toma Pakito tiene relación con procesos internos inconscientes que se manifiestan a través del juego. Para empezar el personaje elegido no es un animal ni producto de su fantasía, es un ser específico con rasgos propios, para Klever asociado al misterio, a la incógnita, a algo que al no revelar su esencia oculta funciona como guía, es decir, que Mario Bros esté asociado a lo indefinido es la primera señal que Pakito está enfocando su energía psíquica mediante el juego, al aproximarse a su misterio, presiente algo más allá de lo que su lógica le dicta.

La segunda señal vista en este símbolo es ‘el rescate de la dama’ (pág. 42) en su caso la búsqueda del rescate de la princesa refleja su propia búsqueda de sabiduría, quizá a través de la asimilación de contenidos del ánima, quizá por la búsqueda de lo espiritual. Al rescatar a la princesa rescata la información adecuada para su viaje de individuación y su resolución final, en el juego cuando Mario rescata a la princesa en apuros, gana y el juego termina. El peligro que pasa la princesa radica en su representación de lo anhelado e intangible que el inconsciente pretende revelar, peligra ya que la seguridad no es una característica de lo inconsciente, pero si es lo incierto, es necesario el riesgo para alcanzarlo, en un proceso de asimilación de la sombra (pág. 23). Para ello necesita derribar a Koopa Troopa, un monstruo que lo ataca y ha secuestrado a la princesa en el Castillo Champiñón, además de pequeños personajes que al tocarlo lo matan, ellos representan las dificultades del camino, las pruebas y obstáculos para llegar al premio, es decir la sombra. La característica de Mario es el hecho de tener vidas ilimitadas, siempre renace y retoma su camino, el cual posee varios escenarios, vive infinidad de situaciones, se arriesga, salta abismos, cruza mares y para Pakito este viaje, cuya arma es el juego, implica un inicio (Mario renace cada vez que cae al abismo o es derrotado por alguno de los personajes), un paso fase por fase de niveles y elementos del camino (cada proceso que el ser atraviesa es un peldaño más hacia el encuentro con la totalidad que la princesa representa), finalmente cuando la meta es lograda “no importa la edad... game over” (Pakito, 2012), el juego termina y todo el proceso vuelve a empezar.

Indica que solo trata de ser feliz, atravesar las fases una por una y tratar de llegar a la meta. Pakito utiliza los mismos colores del personaje original, su uso no es muy significativo, pero sí lo es su concepción del mundo, forma proveniente del Puer, con rasgos de rebeldía, renacimiento, muerte, el ingenio del Trickster y el rescate del misterio inconsciente.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Pakito son: juego, lucha, niño, rescate de la dama, rebelde.

MR. OSO QUIÉN.

A sus 21 años Armando, es un estudiante de Comunicación Visual y “artista al filo del vandalismo”. Su arte posee un mensaje oculto y su forma de ver su entorno, su caracter es un oso, con expresión sarcástica, ceja levantada y de figura sencilla, generalmente solo aparece el rostro y en ocasiones usa gafas. Su A.K.A Mr. Oso viene de allí y también puede leerse como Misterioso. Se describe con las palabras: impulsivo, despistado, reservado, ‘enojón’, alegre, inconsciente,

Ilustración X Mr Oso caracter

apasionado y destrucción. Es el hijo mayor de la familia y su padre es algo estricto sobre sus actividades dentro del graffiti, por ello indica que tiene una doble vida en el sentido de que en la mañana es Armando, el estudiante, el que sigue las reglas y en la noche el rebelde que pinta cuando no lo ven. Indica que esa es su libertad de acción por sus propias ideas, “son los otros los que se mienten, no nosotros” (Mr. Oso, 2012).

Este escritor de graffiti es la prueba más aproximada de lo teorizado por Jung (pág. 32) sobre el instinto, cuando una persona deja salir contenidos inconscientes y trabaja con ellos, hay un momento profundo, en que se deja llevar por su instinto nuevamente, como en épocas primitivas de caza, tiempos pre-conscientes. Así se maneja Mr. Oso en el mundo, como su carácter y símbolo, en señal de reto, burla e ironía ante la vida y sus problemas, ante quien quiere imponer reglas en el mundo, es la parte de su ser que desafía sin pensar en las consecuencias. No aplica una lógica común al actuar, sus respuestas ante el mundo más que ser conscientes, nacen del inconsciente, el oso es su guía. Asocia su modo de pintar su oso con el personaje Reese de la serie de televisión Malcolm, explica que Reese es tan tonto que no le tiene miedo a las cosas, porque quien es ignorante vive más feliz, tan como el Trickster que vive en su feliz inconsciencia y por eso logra todo fácilmente.

Pintar para Mr. Oso es una forma pacífica de expresar ira e inconformidad (pág. 42) y por ello lo hace llamativamente, tanto en letras como en caracteres, que se encuentran en gran cantidad por todo la ciudad. Indica que cuando se está a punto de explotar y parece no haber un mañana, simplemente algo pasa y actúa hasta el extremo. Esto se relaciona con la ilegalidad al pintar, considera que si algo lo va a meter en problemas es mejor hacerlo bien y dejar una buena impresión con su arte. Para que no sea una agresión sino arte, arte urbano.

El misterio en su obra lo asocia con el comportamiento de un gato, el cual lleva el misterio en su mirada, no puede saber que está pensando ni como actuará y pasa su vida aprovechándose de quién le ayuda, al contrario de los perros que se ganan el cariño de sus dueños, los gatos no buscan el amor de los otros, son los otros los que deben ganar el acercamiento del gato. Estas ideas las aplica en su nombre, la palabra Quién la coloca junto a Mr. Oso ya que implica una interrogación sobre su personaje. Sin embargo, este es solo el inicio de camino de individuación, los símbolos que involucran su arte son: el Trickster, estrella, diablo, oso, rebelde y resolución de contrarios.

Los opuestos se presentan en el caso de Mr. Oso de forma algo distinta a otros casos (pág. 26), ya que parece aceptarlos de manera consciente para su uso personal, quizá ha alcanzado un buen nivel de auto-conocimiento y por ello se deja llevar por su instinto, sabe controlarlo. El símbolo del diablo (pág. 37) por ejemplo lo toma como un reto, que representa la maldad que existe en cada persona, da el ejemplo de momentos en que no se logra tener paciencia o cuando salen contenidos poco armoniosos, errores, entonces trata de darles un significado, un sentido a la existencia de cada una. En el caso de la estrella, lo considera un símbolo pagano asociado al respeto por la naturaleza, que posee reglas propias y que parece representar luz y protección. El Trickster se manifiesta en rasgos como el Mago que teniendo todos sus elementos en la mesa se prepara para el engaño, utiliza los cuatro elementos de la tierra para su provecho, la transforma todo a través de sus rituales. La fuerza del mago consigue disfrutar de la vida a costa de tener una idea, una solución, de saber manejar la situación. Como en su libro preferido: “Muerte y Vida de Pablo Escobar”, en donde se muestra que es posible conseguirlo todo empezando de la nada. Conjuntamente presenta el símbolo de libertad, vive a partir de la idea de que el día presente es el último día, mañana todo se acaba y entonces no deja de hacer lo que se quiere hacer, los problemas de mañana se resuelven mañana. Cuando todo explota entra la acción y el conseguir lo que se desea se convierte en una posibilidad. Ya que estamos de paso para vivir, no para entender la vida, busca crear impacto con sus ideas, disfrutarlo todo, así actúa la figura del oso en su vida.

Conserva el alma del juego, la inocencia para poder pintar, desafiar reglas y límites. La fantasía aún se encuentra en su vida. Su arte grita libertad, ya sea escrito o gráfico. No tolera ciertos límites como los policiales y los enfrentan defendiendo su punto de vista, incluso al ser atrapado mientras pinta: “Es mi pared” responde Mr. Oso a un periodista quiteño, cuando lo encontró pintando su caracter en una propiedad privada. Protege su arte y no deja de realizarlo. Para el hip hopero KRS ONE: “¡El graffiti como arte no es vandalismo! El arte graffiti es el control revolucionario del espacio público” (2009:43). Es arriesgado y vive de la adrenalina, del “no saber” que ocurrirá. Tal como el loco del tarot se lanza al vacío cortando cada lazo que se lo impida. Respeta tanto su arte que no lo abandona por ningún motivo. Tuvo además un sueño sobre prisiones o lugares cerrados, de los que se habló en el capítulo dos: “Está en un colegio, había muchísima gente, parecía una cárcel, a cada lado aparecía un enemigo, estaba acorralado, hubo un problema y se terminó el sueño” (Mr. Oso). Este tipo de sueños los tienen varios jóvenes del estudio e indican restricción y búsqueda de una salida.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Mr. Oso son: animal, oso, misterio, rebelde, dualidad, gato, mago, buscador del tesoro.

HEINS

Heins, graffitero de 22 años de edad, plasma tanto en sus caracteres como en sus ideales, lo espiritual, lo fantasioso y el reto a la lógica y lo cotidiano. Fue estudiante de artes pero se retiró. Su A.K.A nace en honor al nombre de su antiguo perro. Participa en graffiti, break dance y rap, actualmente da clases de break dance a jóvenes y niños.

Ilustración XI Caracter Heins

La mayoría de sus caracteres tienen formas redondas y cuadradas, en ellas lo más visible es el rostro y diversos adornos que indican predominio de la fantasía en su arte (pág. 17,33). En varios de sus trabajos se puede observar una larga lengua, tan larga que incluso alcanza a tocar otros objetos y representa la importancia de la palabra, con la que tantas veces ha sido criticado o alabado, cuando su caracter presenta la boca cerrada, indica un estado de calma, en donde es mejor callar, sin dejar de expresar por otras formas como la mirada: “La gente ha olvidado la importancia de la mirada ante los demás seres del mundo” indica Heins. El área de la boca resulta acentuada en algunos de sus trabajos, muestra por ejemplo dientes, labios y sobretodo resalta la lengua, que es simbólica, ya que expresa situaciones internas del escritor, cuando el personaje presenta la lengua larga

y realizando alguna acción, constituye la expresión total de aquello que siente, expresión que realiza de manera libre ante el mundo.

Heins es uno de los artistas del graffiti que personifica al ánimus en su trabajo (pág. 23), en él se hallan símbolos del hombre que guía (sus caracteres son representación de sí mismo, características que desea expresar o mensajes hacia su propia consciencia de aquello en lo que debe poner atención), hombre cósmico (lo espiritual, más allá de lo material se presenta), rasgos del ánimus como creación y solución, además el rostro en sí encarna una ideología y emociones. “Todas las paredes son testigos de algo en todo el mundo y que mejor que poner un rostro que lo vea todo y que nadie sepa que es y se quede loco” (Heins, 2012), de allí se infiere que su personaje actúa simbólicamente como un traductor del mundo que rodea a su autor, por ello los ojos resaltan en sus pinturas, se forman con varias líneas a diferencia del resto del dibujo, indicando énfasis en su objetivo, el mirar al público, que a la vez lo mira a él y saca sus conclusiones, es un observador casi invisible que crea interacciones con otros, quienes sacan sus propias conclusiones, tal como lo hace Heins mediante sus símbolos. Los colores no pueden analizarse adecuadamente en este caso, a pesar de que se presentan en forma repetitiva tonos azules y similares, ya que ello se debe a una dificultad física del artista para la distinción de colores específicos en ciertos momentos.

En cuanto a las motivaciones que llevan a la presentación de estos elementos pictóricos, comenta “si a mí no me gusta ver anuncios de shampoo, por qué no puedo pintar yo lo que quiera, no importa lo que otros piensen de ello, solo me dejo llevar”. Esto denota la libertad que halla en la ilegalidad que manifiesta en actos artísticos, nace de su interior aquello que necesita expresar para sus procesos individuales, el pintar es su herramienta y una necesidad del ser, ya que interviene más la fantasía, lo inconsciente que la lógica y el pensamiento consciente, logra así que se manifiesten contenidos significativos entorno a la expresión humana.

Además ciertas características del Puer Aeternus (pág. 27) se hacen presentes en su historia, por ejemplo la falta de compromiso con una carrera o trabajo rutinario o muy específico, donde no se muestren sus capacidades creativas, esenciales en su modo de vida. Tal como la mayoría de hip hoperos, por ello algunos viven del arte, poseen locales dedicados al Hip Hop o cambian de trabajo y actividad de tiempo en tiempo, esto simplemente indica una forma de actuar a partir de emociones internas que dictan lo mejor para el ser de acuerdo a la fase en que se halle en su individuación. En ocasiones el Puer plantean proyectos futuros que quizá nunca realice, pero disfruta planeándolo y el día menos esperado nace espontáneamente

realizarlo. Su búsqueda de libertad se inicia al romper las reglas sociales, desde su vestimenta hasta sus acciones son una búsqueda de libertad. La espontaneidad es un concepto que se vuelve símbolo para Heins ya que la realización de elementos del Hip Hop en “freestyle” o estilo libre es indispensable, le aporta vitalidad e identificación, el hecho de crear pasos, graffitis y versos propios significa un reto para Heins, de ello nacen contenidos originales e irrepetibles, que no existirían mediante la imitación o la lógica.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Heins son: fantasía, ánimus, lengua, rebelde, boca, puer aeternus, hombre cósmico.

EME ROOTS

“Eme Roots”, escritor urbano y estudiante de arquitectura, a sus 22 años se ha formado un estilo propio y de calidad dentro del mundo del graffiti. Su A.K.A se asocia en la primera letra de su segundo nombre y con la palabra ‘raíces’. Su caracter es un mono y además realiza letras estilo wildstyle, generalmente con su nombre. Se define como alguien optimista, perfeccionista, introvertido, espontáneo, cariñoso, motivador y algo resentido. La capacidad artística la hereda de su madre, también pintora, sin embargo no le resulta igual de satisfactorio el arte en cuadros.

**Ilustración XII Caracter
Eme Roots**

El mono es un símbolo que aporta un valioso elemento al estudio de los animales dentro del graffiti (pág. 32), tiene la particularidad de ser el peldaño anterior a la era de la consciencia humana, que controló los instintos en el ser humano y lo transformó a intelecto y lógica. El mono tiene características muy similares al humano, tanto físicas como potenciales del intelecto, pueden realizar actividades que resultan imposibles para otras especies, el hecho de que Eme Roots lo pinte, no solo deja ver la fuerza y el jugueteo que esta figura representa para él. Así como una conexión con la naturaleza a partir del arte, representa también el despertar de la consciencia sobre el instinto, el mono está en el punto perfecto de unión entre los opuestos. Por eso incluso realiza su caracter con rasgos semi-humanos, incluye también la frase ‘leer abre tu mente’ y una de sus manos señala a la cabeza en señal de pensamiento. El símbolo del mono que realiza Eme Roots representa el dominio de la consciencia.

Como complemento a su carácter, Eme Roots suele pintar al sol (pág. 35), con rasgos humanos, es decir, posee un rostro con ojos, nariz y boca, además de ciertos adornos que lo asemejan al sol incaico, indígena que representaba un dios. No solo el círculo simboliza la totalidad en el sol, también la concepción que la humanidad en general tiene de él, representa

la energía interna del ser, en tanto refiere al padre que crea vida y fecunda, como se vio en el Capítulo II encarna la unión de los contrarios y es equitativo a la hora de brindar sus beneficios, es una divinidad pero mantiene contacto directos con los hijos que protege. Eme relata con su arte, la historia del ser humano desde sus orígenes hasta fases más modernas donde busca lo divino y estados más avanzados de consciencia. De hecho, en los colores que usa generalmente se repite el mensaje y se percibe la vida, nutriente y equilibrio del color café, que representa las bases de la conciencia individual, el desarrollo de la cultura humana y las raíces de las fases de decadencia del alma, la suciedad, la sombra. El café representa en sí aquello que Eme Roots pinta en sus imágenes. El azul por otro lado simboliza la eternidad, lo profundo, la paz, el orden, lo espiritual y la añoranza al origen. Los dos colores muestran las dos caras de la moneda y la forma en que se unen para llegar a la totalidad: orígenes básicos y profundidad espiritual.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Eme Roots son: misterio, rebelde, inconforme, mono, animal, sol, círculo, hombre cósmico.

YU-PSK

PSK, escritor urbano, MC, locutor de “Chulla Hop”, radio dedicada a la promoción y difusión del movimiento Hip Hop en Quito. Resalta con gran variedad de obras lo que la figura femenina significa para él: belleza, pureza, inmensidad, respeto, protección. Gerardo, joven de 23 años ha incursionado tanto en graffiti como en break dance y en rap. Su A.K.A nace desde su filosofía personal sobre las ideas, que al igual que el graffiti son como redes hacia los seres humanos: a veces los atrapa y a veces no, entonces las lanza cuando tiene oportunidad. Es entonces un ‘pescador que cuida las ideas’: Yu de origen en japonés (influencia) y PSK diminutivo de pescador. Sobre sus temáticas comenta que pinta sobre todo y sobre nada, sobre cada experiencia, visión y observación. Su primera actividad en el día es la lectura, considera necesario el conocimiento dentro de la Cultura y las habilidades personales y espirituales, además de dar importancia al cambio y mejora social.

Ilustración XIII PSK Caracteres mujeres, pez y hombre

Se observará en sus trabajos, rasgos claros sobre la relación del artista con el ánimo (pág. 23), en gran cantidad de símbolos sobre lo eterno femenino, la dama y la sabiduría. En su caso no realiza el rescate de la dama en el sentido de procurar una sabiduría inalcanzable, sino presenta lo espiritual en forma pacífica y enaltecida, se observa por ejemplo la frase ‘mujer virtuosa’ sobre la imagen de una mujer joven y alas de tamaño algo grande (pág. 42). La búsqueda y expresión de lo femenino ante el público muestra la importancia dada a los contenidos femeninos en su experiencia vital, cabe preguntarse: ¿qué mensaje desea enviar el inconsciente al artista?. La primera pista de ello está en la distinción que hace, quizá sin intención, entre sus graffitis de mujeres y de hombres, los que contienen imágenes de hombres tienen contenidos más espirituales en forma y complementos, shamanes, guías espirituales con un tercer ojo, músicos, entre otros. La figura de la mujer en su arte presenta características repetitivas, labios gruesos, cabello abundante, ojos rasgados, contextura delgada y elementos decorativos, lo eterno femenino se manifiesta en los detalles anteriores, muy representativos de la mujer, por tanto expresan al ser enfatizados, las características específicamente del ánimo. Según sus palabras: “la búsqueda de la belleza constante de la mujer churona” (PSK, 2012).

Además de ello, en relación a su A.K.A pinta peces en forma de caricatura, muy próximos a la fantasía, que indican la fuerte presencia de lo inconsciente, por ejemplo el tamaño del animal en graffitis es considerablemente grande, lo que implica que es un contenido de importancia para su autor, en una de las imágenes se encuentra confrontado con una de las imágenes de mujeres, en representación de la resolución de opuestos, por un lado el instinto y por el otro la espiritualidad.

En cuanto al área musical, PSK representa en palabras aquello que sus graffitis poseen como trasfondo. El encuentro con lo espiritual (pág. 26), la búsqueda de lo oculto, que a pesar de que se describa en situaciones cotidianas, remite a contenidos de lo inconsciente que desean salir y el arte es la plataforma más adecuada que ha encontrado este escritor urbano para

hacerlo. La libertad, que al igual que la mayoría de participantes del estudio plantean, la lucha vital referente a la individuación, el encuentro con la luz y la confrontación con la oscuridad, hasta el encuentro con la totalidad, de modo que incluso las capacidades particulares se incrementan, por ejemplo el tomar responsabilidad por las propias acciones. Todos los anteriores conceptos no son nuevos dentro del estudio, se repiten constantemente ya que reflejan aquello común a la humanidad, que de alguna forma se juntan dentro de la Cultura Hip Hop, creando manifestaciones que concuerdan en sus bases más no es estilo, cada uno posee rasgos propios donde fluyen dichos contenidos, la forma de PSK es la siguiente:

“Hay que empezar a contar las historias que todo mundo tiene que hablar. Hay que empezar a luchar la batalla porque la batalla es espiritual. Hay que empezar a decir la verdad, hay que empezar a romper cadenas. Hay que empezar a sacar a la luz todo lo que la gente quiere ocultar. Quieren volar pero no tienen alas, quieren luchar pero no tienen armas. Andan diciendo que toda la culpa la tiene Dios que está en las alturas. Eso es falsedad la humanidad es la que tiene la maldad” (PSK).

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de PSK son: mujer inspiradora, mandala, lo eterno femenino, totalidad, lucha, opuestos complementarios, hombre cósmico, maestro, sabio, Dios, pescador.

MALE

Malena es una joven graffitera quiteña, estudiante de diseño gráfico, que realiza aportes a este arte desde hace tres años, su trabajo se distingue gracias a ciertas innovaciones que realiza en cuanto a formas marcadas en sus gráficos, wildstyle (que otras mujeres no realizan) además dentro de su expresión utiliza repetidamente el círculo, no de forma central sino

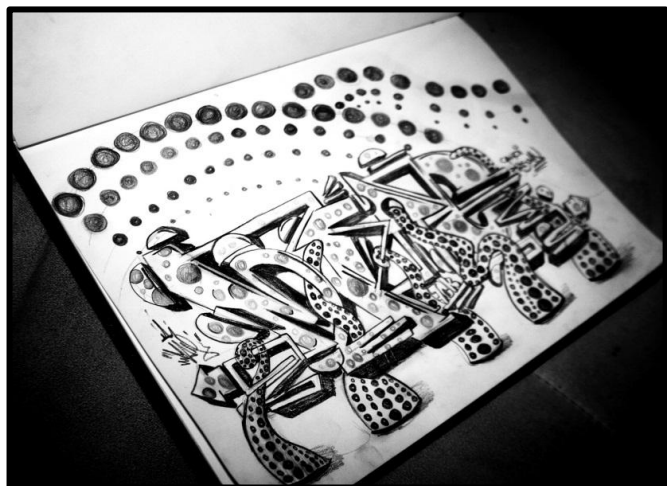

Ilustración XIV Male círculos.

repetida y en gran cantidad, enfocando la importancia que tiene en su psique. Distintos tamaños y ubicaciones, concatenados en un orden y dándole usos específicos, que muestran como el arte actual ha tomado el círculo como representante del cambio de época, hoy el círculo como símbolo ha adquirido nuevas concepciones, apertura de opciones y se encuentra mezclado con formas como el cuadrado, ya no de forma rígida y de tamaño grande, sino más abierta (pág. 34).

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Male son: círculo, rebelde, creación, misterio, totalidad.

STRONG

Cristian Strong, escritor quiteño y estudiante de ingeniería, aporta a la Cultura, tanto su programa de radio online: 'Conciencia Colectiva' como su caracter referente a una rata ninja. Este caracter representa al hip hopero y su estilo de vida, ya que asocia a este animal con lo que denomina 'undeground', es decir lo que está escondido por debajo de la ciudad, que mantiene un perfil bajo ante la sociedad, nadie que no esté dentro de la Cultura o busque estarlo

Ilustración XV Caracter Strong

conoce lo que sucede en ella. Además cada acto de un hip hopero es así, fuera de lo conocido por otros, es personal y sus motivaciones son misteriosas incluso para quienes las realizan. Por otro lado, la rata lleva un traje de ninja o luchador, que representa la lucha que realizan a diario en las calles. Cabe destacar que al colocar características tan importantes a un animal considerado indeseable y simple, Strong muestra contenidos del símbolo de 'búsqueda del tesoro escondido'. Busca tesoros incluso en los desperdicios.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Strong son: animal, rata, mujer inspiradora, ojo, sabiduría, rebelde, inconforme.

AFÁN MÁRQUEZ.

“El alma deambula donde un sonido la lleve, sostenida por un fino cordón... llamado pasión, pasión por lo que te mueve. POST MORTEM” (Afán, 2012).

Afán ‘o a veces Diego’, es un joven escritor quiteño de 24 años, que empieza en la escena del graffiti en el año 2000, pero su A.K.A lo adopta en el 2004, significa: “Aparición Entusiasmo Ante Noche”, además encierra en un solo nombre su filosofía, el ponerle “ñeque y afán a la vida”. Se define con las frases: ‘mirar alrededor’ y ‘canal perfecto hacia lo paranormal’, un personaje con el que tiene afinidad es ‘la muerte’. Lo que realiza en el graffiti lo hace por ideología personal, no por pintar ‘un personaje bonito’, en él refleja situaciones del diario vivir (Ej: películas) con base y fundamento. Pintar le aporta felicidad diaria, sin hacerlo no es el mismo, su carácter cambia. Su aparición muestra dos lados, en el día el graffiti legal (mejor armado, más calidad) y en la noche graffiti ilegal (carácter más sencillo). Además realiza letras en wildstyle, le apasiona la deformación de la tipografía, ilustración digital, pinta cuadros y diseña tatuajes, siempre relacionado a su marca personal. Con el graffiti ‘tatúa la

piel de la ciudad'. En su arte se observan símbolos de vida, máscara, rebelde, renacimiento, despertar supremo, muerte y libertad. Derivados de los arquetipos: Puer Aeternus, Tragedia, Transfiguración, Disfraz e Iluminación.

Ilustración XVI Caracteres Fantasma humano y animal. Fot. Afán Márquez

Su ícono y marca personales un fantasma, lo muestra en múltiples contextos, e incluso 'decide como se siente', con un sinfín de accesorios y vestimenta, 'le gusta disfrazarse'. Nace desde el año 2004, cuando pone en claro lo que quiere transmitir. Siempre ha creído fielmente en lo paranormal y ha visto pruebas de ello (pág. 17). Pinta dos tipos de fantasma: el primero para obras ilegales no tiene nariz ni boca y su mano derecha está escondida, haciendo honor al refrán: "El que esté libre de pecado...", "con la carita inocente que tiene el man, quién va a creer que fue él quien pintó, esa es su historia" (Afán, 2012). El segundo es el personaje más elaborado, con varias expresiones, te hace pensar, emociona, enoja, da algún mensaje. Cambia continuamente, un día puede ser underground (bajo perfil) y al otro popular, representa a Afán en todas sus emociones: "Se viste de acuerdo a la ocasión, es juguetón, a veces rebelde, es un típico joven pero con una mentalidad distinta inyectada: la pasión por vivir bien, por el cambio y por crear nuevas formas de ver el mundo" (Afán, 2012).

El fantasma pertenece al símbolo de la muerte. Prado (2011:17) la conecta con el "Arcano sin nombre" del Tarot, abarca significados de cambio, aceptación del final, transformación, renacimiento, oportunidad nueva de vida, cambio de identidad y descarga de emociones. Es para muchos lo innombrable, su utilidad se enfoca en destruir para construir lo nuevo, los nuevos procesos nacen de la muerte, luego de dolor y desintegración. Es la llave de entrada al inframundo, es decir, lo inconsciente cuando ha llegado el fin de un ciclo. Afán revela a través de sus símbolos todos los puntos señalados, por un lado su concepción de muerte, para él todo tiene un final y un comienzo, la muerte es la única que puede combinarlos; por otro lado no la considera necesariamente un término físico, nota por ejemplo la existencia de muchas personas muertas en vida, que han perdido sus objetivos, su vitalidad, que ya no sienten ni hacen cosas por sí mismas, aún sin abandonar el cuerpo, han muerto, (como el tumulto de muertos que buscaban sangre-vida-saber por haber tenido una vida corta y sin

sentido). Lucha contra esto presentando al mundo sus fantasmas. La muerte también crea vida, de allí su creencia en 'la vida después de la muerte' que adquiere un doble significado, la vida espiritual (alma, totalidad, cielo o infierno) y aquello que puede crearse luego de un fin, destruyendo lo antiguo y buscando lo nuevo.

En su frase, 'el fino cordón' lo asocia al cordón de plata que según la creencia une al alma con su cuerpo y la vida. La pasión por el arte y el 'vandal' es lo que une los opuestos: vida y muerte (pág. 26). Lo resume así: "la codicia del sueño eterno es imprescindible para el lamento de una vida corta" (Afán, 2012). El fantasma es equilibrio, la muerte un complemento al disfrute de la vida que sabe es efímera, se observa en el Anexo7, una obra sobre un fantasma con dos objetos en las manos, uno es un árbol (fortaleza, vida, tierra) y el otro una cabeza reducida (guerra, muerte, espíritu), el símbolo del fantasma es parte de los dos mundos, por eso puede hacerlo todo, tanto comer pizza como volar o jugar a los bolos (gustos propios de su autor). Considera que los fantasmas son almas que piensan que aún están vivas y por eso penan en el mundo de los vivos, dando señales de su presencia, aún no saben que no pertenecen ya a este mundo (sin embargo no puede ser un error o casualidad, algo debe retenerlos, un objetivo). A veces logran darse a notar, como los fantasmas en sus muros que parecen decir "Hey tú... regrésame a ver", atrayendo tanto al niño como al anciano para expresarse.

La idea de lo Post Mortem (después de la muerte) apasiona a este escritor, hace 'una aparición' ante los que no creen, para que al menos crean en sus propios fantasmas. Busca que el público sospeche de algo más allá de lo conocido, verán el fantasma en todos lados, 'inundación de actividad paranormal' y se cuestionarán sobre él y el mensaje que les transmite. Simboliza lo inconsciente, lo que está y no está, invisible la mayoría del tiempo pero que en cierto momento aparece, "da señales" sobre lo que necesita decir (pág. 21), la pregunta es ¿qué es lo que los fantasmas de cada uno dicen en sus señales?. Afán también se halla rodeado de sus fantasmas, se guía en la ciudad por ellos, por rasgos y ubicación, ya que es algo despistado en las calles. De esto se infiere que su símbolo lo guía en su propio viaje, los mensajes que le transmite se ocultan tras su aspecto (Eje: ropa), su disfraz es la máscara.

"El graffiti es guerra y estoy ARTMADO" (Afán, 2012). En su expresión cotidiana está el símbolo del niño (pág. 27), en sí el fantasma es un niño, luce inocente pero siempre esconde algo detrás (mano escondida), le pinta "una pancita" ya que los niños "gorditos" causan ternura y es una característica de su autor. El fin de la niñez es un tipo de muerte, una mutación total hacia una nueva identidad a partir de cambios. Todo empieza y termina en él,

no está consciente del mundo adulto y encierra posibilidades futuras y una historia pasada de la que se libera y rompe para formar algo nuevo. “Niño significa algo que evoluciona hacia la independencia” (Sharp, 2005:136). Si el niño no muere se convierte en eterno, inmortal. Afán no deja su juventud y actúa como el niño que raya las paredes de su casa, ello implica continuar con su libertad. Además huye de lo tradicional y común, a partir de allí crea obras llamativas. Su nivel de riesgo, extravagancia y elementos novedosos, lo hacen irremplazable. Otro símbolo relacionado a su arte es el Trickster, que actúa en la historia de Afán, quien lleva más de dos años pintando su sello personal o Tag en cada billete que llega a sus manos, quizá algún día regrese alguno comenta. Las pequeñas travesuras del Trickster buscan sacar de la rutina al público, romper esquemas lógicos y persiguen libertad. “I’m not artist... I’m vandal” (no soy artista soy vándalo), para Afán lo prohibido tiene mejor sabor, como un ‘deporte de adrenalina’. No se trata solo de pintar, sino de cómo se pinta y para qué se pinta. Las necesidades internas que la pintura ilegal cubre para Afán se representan en el símbolo de la muerte y con esa base el símbolo del fantasma, que rodea a los quiteños que observan en las calles “un alma desengranada, penando y manifestándose entre los vivos, porque el sentido de lo imperceptible lo vuelve eterno” (Afán, 2012).

Afán piensa que la muerte conlleva independencia, de lo material, ideas, personas, hacia una vida donde “ya no es necesario lo banal, vestir, comer, tener tristezas, pisar este suelo, allí podemos ver de otra forma la vida material, se podrá ver la transparencia del alma”. Dada la importancia que da al disfraz en sus obras, el despojo de la máscara toma un significado de liberación, todo lo que oculta (y muestra al mismo tiempo) la máscara se vuelve visible en ‘la transparencia del alma’, ya no es innombrable y oculto (pág. 21). No solo se trata de la vestimenta, también pequeños trucos del carácter, las partes de su rostro están formadas por la letra M de su apellido Márquez, girando la imagen su brazo es una A de Afán, entre otras cosas que deja de tarea al público. Además indica que pinta fantasmas pero ‘la profecía’ solo se cumplirá cuando el verdadero fantasma abandone la materia y quede el recuerdo, el día que abandone su cuerpo. La liberación y búsqueda de esa verdad oculta pasará en un momento futuro pero se hace presente en su diario vivir, es un objetivo su encuentro, de allí la repetición tan variada y amplia de sus símbolos. Los opuestos se unirán al final, la ‘tristeza desaparece’ en la luz, por eso ya no es ‘necesario vestir’ el disfraz pierde sentido, lo reemplaza la verdad del alma. Otro símbolo presente en pequeños detalles de su graffiti es el triángulo (totalidad - pág. 26) para Afán es la forma perfecta en cada aspecto, trilogía necesaria para la vida: cuerpo/mente/alma, dibujo/lienzo/artista.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Afán son: fantasma, muerte, renacimiento, vida, libertad, espíritu guía, niño, despertar supremo, transfiguración, conversión, iluminación, unión opuestos, zombie.

BUBA

Para Buba el ser una escritora de graffiti, representa la lucha de la mujer ante la sociedad, por tanto hace un homenaje ella dentro de su pintura. Lo hace mediante trazos delicados, caracteres femeninos y formas que hacen referencia a lo eterno femenino, como por ejemplo grandes ojos. Además de ellos se presentan símbolos como el círculo, hecho que no es

Ilustración XVII Caracter Buba

poco común en aquellas expresiones artísticas que reiteradamente expresan contenidos del ánimo. Al parecer, el proyectar este aspecto de la existencia es la entrada hacia el planteamiento de etapas unificadoras, hacia la totalidad. En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Buba son: lo eterno femenino, color, rebelde.

SPIKE

Spike es uno de los artistas del graffiti quiteño que enfoca su trabajo a inmortalizar a la figura femenina, indica que lo hace como una necesidad interna que 'nace de sus musas', es decir de su inspiración, sin ningún motivo aparente. Esto indica que estas formas corresponderían al ánimo, contenido femenino inconsciente que encuentra un camino para expresarse ante cada individuo. En el caso de Spike, el medio es el arte graffiti, que ha convertido en su modo de vida y sustento. La presente ilustración ejemplifica lo antes mencionado, los colores indicarían la vitalidad que el artista expresa sobre la

Ilustración XVIII Caracter Spike

imagen al proporcionarle dichas características. El rojo se enfoca en la vida y la energía, el blanco de rostro y cuerpo a la pureza, mientras que el rosa indicaría una mezcla entre las dos características anteriores, encontrando un equilibrio en una figura tan fuerte como lo es la mujer, no una en particular, sino lo que el contenido del ánimo representa, fortaleza, magia, protección, tierra e infinito. En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Spike son: mujer inspiradora, color, ojo, dualidad.

HISTORIAS DE RAP

DMENTE CLOWN

Daniel (Dmente Clown), es uno de los dos integrantes del grupo Xquizofrenia. Empieza en el grupo Locos en la Mente años atrás. Su A.K.A lo eligió, ya que es así como se define y como le conocen todos. Afirma ser una persona que prefiere estar loca y no ser como los demás, a quienes considera todos iguales, le gusta ser la diferencia. Se involucró en el Hip Hop por medio de sus primos, quienes le regalan cassettes de grupos como NWA y 2 live Crew. Además se informaba sobre el tema mediante programas de radio y televisión de los 90's, donde aparecían Vanilla Ice y House of Pain (grupos norteamericanos), su influencia es el rap norteamericano. Se describe como una persona buena, responsable, detallista, complicada, tranquila, desordenada y amable. Además de ser MC es DJ y productor musical, realiza beats y arreglos para varios artistas quiteños.

Dmente (2012) realiza sus canciones a partir de vivencias y experiencias personales. Para él ser músico es una gran oportunidad de transmitir sus ideas y sentimientos, formas de pensar. Lo que le lleva a ganarse el respeto del público. De ello se infiere que los contenidos de la psique inconsciente (pág. 21) se manifiestan en su arte, ya que no solo las vivencias conscientes aparecen en los elementos simbólicos de sus letras y sonidos.

Una de las canciones de Dmente indica el significado que le da a la muerte (pág. 35), tema del cual se desprenden muchas de sus ideas. Indica que el Hip Hop es vida y la música es la expresión de su interior, en oposición al sistema. Su imagen de la muerte gira entorno a la idea de la vida, expresada a través de los elementos del Hip Hop. La vida constituye para Dmente algo por lo que se debe luchar; atraviesa cada situación momento a momento tratando de aprovechar las lecciones y de disfrutarla, tanto en lo triste como en los momentos de celebración. La muerte es un hito al que se llega en un momento determinado, es algo fijo con lo que se convive y por tanto Dmente tiene presente a la muerte al tomar decisiones, formándose una actitud ante la vida y actuar en su entorno, hechos que se reflejan en sus líricas. En su canción: "La Muerte" lo relata:

"Ahora mi futuro es la muerte, todos verán mi cuerpo inerte en un ataúd en el mes de noviembre. La muerte no perdona, la muerte te condena. ". (La muerte) Bella imagen a todos mi muerte contemplar una sonrisa, oír el llanto, sentir la libertad de mi alma presa, micrófonos golpean, de las tumbas de los muertos llega el silencio mientras la bataca me enloquece, futuro incorregible el de la muerte, destino presos que en ella encuentran el camino mientras nuestras madres rezan el domingo fatal consecuencia elegirla" (La Muerte).

La vida es percibida entorno a la llegada de la muerte, por tanto la interacción de Dmente con el medio y los rasgos que aporta a su propia vida, posee elementos simbólicos, en una mezcla entre la vida y la muerte, en el estilo hardcore rap y horror core, que incluyen (asesinato, muerte, payaso, enfermedad mental, experiencias posteriores a la muerte).

El payaso (pág. 36) es uno de los símbolos primordiales en la vida de Dmente. Tiene varios significados, unos conscientes y otros que permanecen velados aún (como todo símbolo no muestra su significado total). Las expresiones conscientes del payaso (indica el mismo Daniel) se relacionan tanto a su arte como al comportamiento cotidiano, donde actúa el payaso. Para Dmente (2012), los payasos se burlan de personas, cosas y situaciones pero a pesar de todo nos hacen ver lo bueno de la vida. “Porque los payasos lo que hacen es burlarse de la realidad, burlarse de todo lo bueno, lo malo y de todo sacar lo mejor de la vida: la risa”. Para ello Dmente crea y mezcla sonidos estilo circense, que incitan a la mofa y a la diversión. Todo ello mezclado con la idea de la muerte y el lenguaje hardcore, crean la idea de Xquizofrenia ante el mundo que los rodea. Dmente enfrenta a lo que denomina sistema (todo aquello que lo reprime y las injusticias de la sociedad) con el elemento de la mofa, la burla, la risa y la huída de la realidad,

“Cuando los payasos acorralan la avenida nadie se salva de la broma maldita (...) no sea fea aburrida, sonríale a la vida”. (La payasada)

Cuenta Daniel (2012) una anécdota relacionada a su idea de la injusticia. Tiene que ver con la presentación de su canción “Chapas” en la que junto a Misterio, se oponen al sistema, mostrando símbolos como rebeldía e inconforme (pág. 42).

En el evento Ruta de la Música, que se dio en el parque Alameda antes de terminar nuestro repertorio, iniciamos la canción final y en ésta descargamos nuestra ira y descontento con ciertos entes policiales. Cerca de allí se encontraban dos uniformados y se acercaron a intentar quitar la pista en medio de nuestra presentación, la gente que nos escuchaba, que no era público Hip Hop nos apoyó y pidieron a los uniformados que nos permitieran continuar (Dmente, 2012).

Ésta es una de las muestras de su comportamiento, utiliza hechos positivos como el apoyo y agradecimiento al público, para combatir hechos negativos, no se rinde ante las negativas y continúa enfrentando mediante el arte aquello que no le resulta agradable. La burla es una herramienta del payaso; mediante ella se da un mensaje indirecto o se recalca una idea en forma original, ya que no puede ser repetido por otra persona ni de la misma forma. Una burla está relacionada a la forma de actuar de quien la realiza, ya que experimenta con una combinación de palabras y situaciones para lograrla. La burla ante la realidad implica no solo la falta de seriedad ante un problema, el cual se experimenta sin la misma carga afectiva que

tendría en otras circunstancias, burlarse del conflicto le retira el poder sobre el individuo y ofrece opciones al momento de solucionarlo. La burla no es una huida, es una forma alternativa de enfrentar la realidad, ya que en sus letras Dmente afronta el problema, lo trabaja y le aporta nuevas ideas. Además este símbolo da el primer paso en la explicación de la siguiente representación, con la que Dmente se identifica: la locura.

El símbolo de locura en el arte de Dmente, está relacionada con la presentación de la sombra, la cual actúa desde el interior de su ser, presentándose en su personaje dentro de Xquizofrenia. Daniel (2012) tiene una forma visible de actuar en la vida cotidiana, siendo una persona muy amable, calmada, cordial y graciosa (pág. 23). Mientras que sobre un escenario posee fuerza, actitud, agresividad y energía. Tal como indica: “En el escenario lo que está es Xquizofrenia, ese es el momento en que subimos y presentamos el show que queremos mostrar a la gente”. La sombra se pone de manifiesto en su arte, en el calor de las presentaciones. Aparece en el momento adecuado y en lo cotidiano en cambio, se presenta la persona, con las características adecuadas para la interacción interpersonal. La locura es vista desde la perspectiva de Dmente como un símbolo, comenzando por su A.K.A; la demencia es para él la forma en que se diferencia de lo común, regular y similar entre sí. Encuentra en ella la solución a sus necesidades, siendo el nombre de su personaje en el escenario Dmente, es allí donde es permitida la entrada de la locura, de la sombra, de manera simbólica expone sus inquietudes, se deshace de ellas ante un micrófono.

“La locura cae controla el lugar, dolor y muerte sin poderlo parar, mientras tanto el sonido de la bataca despierta el deseo de aniquilar, con el micrófono dispuesto, mi voz viaja en directo a tu cerebro demacrando tus oídos con sonidos creados, grotescos que te guían directo al infierno, lugar especial de la mente capaz, donde la Xquizofrenia ataca” (Psicosis).

La locura según expresa Dmente (2012) en sus letras, posee dos características, uno el poder mediante el cual puede intervenir en un individuo, incluso llegar a controlarlo, ya que poseería la fuerza para ello. La segunda característica pasa una vez que toma posesión, es capaz de guiar a aquel individuo hasta niveles de dolor y sufrimiento (infierno), llevándolo a crear mundos, sonidos, acciones. La agresividad es el resultado de aquel proceso, donde la locura puede propagarse o afectar a otras personas. Por otro lado expresar la locura puede ser en sí el proceso, por medio del cual Dmente descarga sentimientos, y por tanto ya no son actuados en la realidad. La locura es un símbolo que expresaría una liberación de una realidad que no es aceptada del todo por el individuo, por tanto se crea una nueva realidad, en la cual se desearía vivir. Esta alternativa es percibida como sanadora en el caso de Dmente, ya que

dentro de ella utiliza una herramienta: el hacha. Además de expresar aquello que tanto anhela, nuevas formas, donde situaciones distintas son posibles.

“Soledad y frío en el *** ambiente miedo de repente, mi mente me envuelve, miro al espejo busco su reflejo, una realidad hermosa sin vida, doy la vuelta y miro hacia atrás, un mundo retorcido ese es el lugar, belleza por la muerte encuentro, pasión y dolor por el llanto ajeno” (Psicosis).

Como se vio en la página 23, la sombra contiene recuerdos de lo que un día fue un individuo, intentó ser o nunca aceptó ser. En ese momento de rechazo pasa a ser parte de su zona más oscura y desconocida, por tanto se piensa que ciertas características no son parte del ser, cuando solo están latentes. Sin embargo siempre logra imponerse nuevamente, ya que los opuestos indican que la totalidad existe. La sombra abarca los opuestos (pág. 26), para Dmente (2012) es como hablar de doble personalidad, tener dos opciones: una la confusión y otra encontrar algo más allá de lo cotidiano, nuevas formas de ver las cosas, como “tener una enfermedad mental: una personalidad te dice espera y la otro no, hazlo comete alguna locura”. Esta ambivalencia retrata la interacción entre la sombra y la persona, mediante la cual un individuo puede interactuar con el mundo que le rodea de acuerdo a la situación deseada (pág. 17). La sombra es útil para Daniel en este caso, ya que le ayuda a su auto-expresión. El deseo de ver dolor en otros puede incluso significar un deseo de eliminar el propio dolor; sus deseos de muerte indicarían en su caso un deseo de terminar con una parte de la vida, no con todos sus aspectos, sino con aquello que le causa dolor, angustia o desagrado, no solo en sí mismo sino también en el mundo.

En su primera canción Psicosis, plasma la posibilidad de ir a otros mundos. Indica que a veces el cerebro o la mente se apoderan de ti y hace que hagas otras cosas fuera de lo normal, cosas que terminan grabándose en sus canciones. El simple hecho de escribirlo y exponerlo frente a un público ya abre la posibilidad de su existencia, de realidades nuevas y de la creación de mundos distintos a los conocidos e incluso de soluciones y opciones. La locura en este caso sería un símbolo útil para esta construcción. La cordura se alcanza en su forma de ver, en el uso de contenidos ocultos del individuo en actos de locura, es decir distintos a lo común y aceptado en la sociedad.

“De gritar y llamar a mi oscuro subconsciente dentro de mi cuerpo y alma ya siente. Los locos están cuerdos. Mentes siniestras tomando el escenario” (Psicosis).

La locura en el arte de Dmente está implícita también en su personaje principal el Dr. Degollador, que se trata de un asesino, que busca víctimas y se beneficia de procedimientos macabros. Su arma es un hacha y simboliza la liberación de demonios y sus cucos, aunque en realidad sea el arma de un asesino en serie. La muerte (pág. 35) aquí cobra un nuevo

significado, dentro de la necesidad de crearla, de cortar con lo que enferma a su ser, mediante un hacha “mata” no a personas, sino a las situaciones que representan, rasgos e historias que no desea en su vida son aniquiladas mediante ella. Juega con las víctimas, ya que cada paso que da en lo cotidiano representa una estrategia para eliminar cada circunstancia que no acepta en su vida, injusticias y represiones, entre otras.

“Siendo tremendos lunáticos enfermos batacas que revientan tus oídos como truenos mi mente me lleva a una falsa realidad con un hacha en la mano, sonrío de felicidad, heredando esta *** enfermedad, mi cerebro da mil vueltas sin parar, psicópata demente (...) con tu cerebro vamos a jugar, Xquizofrenia” (Psicosis).

Dmente (2012) propone que seamos observadores, sin olvidar lo que tenemos en la cabeza, lo que hacemos y sentimos, no ver las cosas superficialmente, fijarnos en el interior. Cita el ejemplo de conocer a un vecino, muy tranquilo y agradable, con una rutina diaria común y un día ver en las noticias que guardaba 17 cadáveres en su casa. De allí, de la no-actuación de aquellos pensamientos nace el arte, los personajes, las sombras que incluso tienen nombre, en este caso Dr. Degollador, como la sombra de Daniel.

“Dr. Degollador, en su mano el bisturí, descerebrado mental, asesino criminal. Hoy les vengo a contar una historia terrorífica, impactante, repugnante. En el quirófano derrama sangre, sangre inocente. El placer de matar. No tiene cura, criminal letal” (Dr. Degollador).

Para Dmente (2012) su personaje representa lo que nunca fue, lo que nunca explotó, el que guarda todo y que sin embargo, es parte de su ser. Al vivir su sombra en el arte, ya no huye, el ser se libera de lo desconocido porque se enfrenta a él. Al subirse a un escenario trata de presentar lo que es en realidad, lo que guarda en la rutina y con ello se desahoga, disfruta, reflejando lo que piensan en sus letras, viviendo mejor al saber que morirá.

“Polvo eres y polvo serás, verás el umbral del portal, al otro lado comunicando los muertos se la pasan gozando, afirmación, reencarnación, resurrección, tantos recuerdos memorables reencuentros, ritual paranormal conexión espiritual, situación brutal, trance total” (La muerte).

La violencia en el arte es descrita por Dmente: “Nuestra violencia no es de gana, es justificada. No somos violentos porque nos da ganas de serlo, la sociedad, la gente y nosotros mismos nos damos influencias al respecto”. Todo aquello que realizan tiene un trasfondo con significado, historia y razones, por ello lo hacen hacia un público, al cual muestran quiénes son y lo que piensan sobre la vida.

La libertad es tanto una búsqueda como un símbolo en la vida de Dmente (pág. 42), en su estilo, comportamiento, actitudes y expresiones artísticas. Junto con Misterio MC forman un equipo, Xquizofrenia. El nombre nace de su idea conjunta del mundo que los rodea, en ella

un “trastorno psicológico” es visto como una salida y una forma de actuar en su entorno, en el sentido en que no aceptan la realidad como es, sino como en su mente la quieren formar, actuando de acuerdo a ello. Además sostienen que al subir al escenario y presentar su arte sucede una especie de transformación, en la que la Xquizofrenia tal como la ven es parte de la misma, a pesar de que su aspecto en el escenario se presente agresivo (emerge la sombra como una reacción a contextos específicos) y aproximado a la locura. Lo que hacen es utilizar un idioma simbólico (pág. 27), en el cual predomina la creación de elementos novedosos, personales, emocionales, burlones, sin encerrarse en lo predeterminado, con ideales que los liberen del sistema y la represión: “Los dos somos un complemento, somos hermanos. La gente al vernos puede decir que somos unos vagos o que no somos gente de bien pero en la realidad: Nosotros solo hacemos música” (Xquizofrenia 2012).

Para García (2003: 75) el reino de la muerte en la antigua Grecia poseía un río, el Aqueronte (río de los infiernos), el cual era atravesado por las almas para llegar al reino de los muertos, que desembocaba en un lago pantanoso y nauseabundo. Eran transportadas por el personaje Caronte, al cual se le entregaba una ofrenda para que pueda prestar sus servicios, si no lo hacían, eran rechazados. El pueblo deseaba que ese camino se encuentre cerrado la mayor cantidad de tiempo posible, a pesar de que es el mismo reino el precursor de la agricultura en el reino de los vivos. Es así que el arte de Dmente grafica a la muerte, de la misma forma en que lo hacían los griegos, tal como si se tratara de una idea compartida del término de la vida. La Muerte es descrita por Dmente como un proceso, que inicia con la vida y el término de la misma. Posteriormente continúa con un ritual de paso hacia otro lugar, que existiría como una continuación de la vida, el cual tendría dos opciones una positiva (Cielo) y otra negativa (Infierno) para el alma de la persona fallecida. La ofrenda que las almas entregan se relaciona con el arte de Daniel, en tanto existiría un sacrificio del individuo, a modo de un peso que representa a los conflictos de la vida, el cual se deja, se ofrenda o entrega al momento de terminar, incluso el cuerpo mismo puede simbolizar esta ofrenda. La muerte además simboliza el nuevo comienzo, de la misma nace la nueva vida, representada por los frutos de la agricultura en Grecia y por la necesidad de renovación y de realizar actos importantes en la vida, que menciona Dmente.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Dmente Clown son: muerte, payaso, locura, hacha, dolor, máscara, zombie, integración sombra.

JOKER

Joker (payaso), Paúl (2012), joven Mc y graffitero quiteño de 22 años, estudiante de diseño gráfico, artista de la aerografía, hijo menor de una familia de tres hermanos e integrante de la agrupación “Versos de la A a la Z”, ha adoptado como su sobrenombre el símbolo del Joker o payaso, debido según comenta a su forma de ser, asociado a la alegría y sociabilidad. Se describe como un joven gracioso, honesto, consciente, positivo, real, apoyador y creativo, que es responsable de sí mismo.

Una de las letras de Joker MC cuenta sobre el significado personal del payaso. Al ser una base de su forma de ser, implica que la creatividad del payaso se presenta constantemente en su vida y cada situación de la misma. Hecho que se refleja en su arte tanto gráfico como oral. Además de la creatividad, la forma de ver el mundo desde la perspectiva de un payaso incluye el riesgo, el arte, la tristeza mezclada con alegría y la inocencia de un niño.

“Y la vida lo formó, la calle le enseñó que confiar en alguien es lo más peligroso, pero el Joker creativo, siempre siguiendo arte incursionó en la Cultura del Hip Hop para demostrarte que es más que lo que dicen, poeta real, consciente y elegante. El payaso triste que lo transformó a feliz, bebiendo poesía” (Pista 1, Joker).

El riesgo que un payaso toma en cada actuación, está directamente relacionado con la inocencia de un niño, ya que no sabe que lo que hace es arriesgado. Un payaso (pág. 36) es un ser de la sociedad y sin embargo no está del todo dentro de la misma, no es un ser humano común, con responsabilidades ni tampoco derechos específicos (sentido por Joker MC al momento de realizar su arte, más no en su vida cotidiana). Su actuación incluyen actos extraordinarios y artísticos (Eje: realizar graffitis en lugares y situaciones arriesgadas), burlas, bromas, acrobacias, todo ello mediante la ternura que puede tener un niño al jugar. Sus actos son arriesgados, ya que algunas veces posee una malla de protección, sin embargo no trabaja a partir de la seguridad, es el propio riesgo su marca. Joker MC escribe “para demostrarte que es más de lo que dicen”, usa su arte para ello, se arriesga como el payaso con el objetivo de mostrarlo al público. Es con la aplicación de ello que logra metas, no apuesta a lo seguro, crea innovaciones, usando el intelecto y la originalidad que toma de su símbolo. Expresando en sus actos, por medio de sus propias capacidades, aquello que el joker representa, tal como los niños juega para ganar y hace lo necesario para ello.

La mezcla de la tristeza con la alegría es propia de un payaso. Joker MC en este caso traspassa esta característica a su vida, ya que a pesar de tristezas, conflictos, problemas o situaciones negativas contra su persona, no pierde el positivismo y la actitud necesaria para

solucionarlo. El payaso se refleja en sus acciones cotidianas; a partir de los hechos pasados de su vida creó esta forma de actuar que además se refleja en su arte y es justo por este arte que crea el símbolo del joker, en tanto en su poesía refleja sus ideales.

La vida formó un poeta Joker denominado, que tras pasar los años un lema se ha formado, es de paz, amor, respeto y libertad, de corazón sincero y mucha realidad, el payaso triste que lo transformó a feliz bebiendo poesía en un blanco cáliz” (Pista 1, Joker).

Demuestra otras características relacionadas a los niños (lo cual se asocia directamente con el símbolo del payaso). Para empezar, la libertad que un niño tiene, a pesar de que es controlado por sus padres, un niño es libre de realizar cosas que un adulto no se atrevería o no se le ocurriría hacer, es libre de decir lo que desea y lo hace, sin pensar en lo que otros digan de ello, es libre de jugar y de responsabilidades. Un niño expresa su amor hacia otras personas, hacia animales e incluso hacia objetos, tal como describe en su letra posee un corazón sincero aún, “mucha realidad” en tanto puede ver más allá de lo aceptado por la sociedad, por ello inventa nuevos idiomas, nuevos juegos e impone sus reglas según su forma de ver el mundo. Estas características conjuntamente con lo antes mencionado, complementan la simbología del joker en el arte de Paúl.

“Es como mi forma de ser, el joker significa el payaso triste pero yo lo represento con paz, felicidad y armonía. Con ello me identifico, es así como me hago reconocer, es más por ser como soy que me dicen así, más o menos hace unos trece años” (Joker 2012).

Otro símbolo importante en su vida es el de ángel protector (pág. 42). Nacido a partir de una experiencia triste en su vida, la muerte de una persona allegada a él. Joker (2012) lo dibuja en varios sitios y representa para él un angelito de la guarda que lo cuida y protege siempre de la gente que lo quiere dañar y se comporta de forma falsa ante él. El ángel sería una forma que Paúl encontró para describir el mundo que lo rodea, tuvo la necesidad en un momento de su vida de crearlo, ya que percibe a la gente a su alrededor como entes que pueden hacerle daño, desconfía y se protege de ello. Todo esto es otra cara del payaso, ya que también posee características de un niño. La inocencia, por la cual es propenso a ser herido y por tanto desconfía de su alrededor; además de la permanencia en ese estado, un payaso y un ángel no crecen, permanecen jóvenes, rebeldes e inocentes en su mundo.

Para Paúl es de gran importancia el ser culto, al igual que los padres fundadores de la Cultura Hip Hop, busca informarse, crecer personal y artísticamente en la mayor medida posible: “Yo leo, mientras más leo más sé y escribo mejores cosas con mejores palabras” (Joker, 2012). Un vocabulario extenso facilita la tarea de crear rimas, expresando de manera más exacta el mensaje que se espera transmitir, crean con ello mayor conformidad del artista con su trabajo

y finalmente un crecimiento de la Cultura Hip Hop y del público que lo escucha (pág. 7). La cultura, la agilidad mental, las capacidades de oratoria, la práctica constante y el talento representan características indispensables para Joker MC, ya que no se permite aportar menos de lo que es capaz de dar. Joker repite en su arte patrones vistos desde el inicio de la Cultura y su poesía refleja su modo de ser y vivir.

Los aspectos del payaso se han visto a lo largo de la historia de la humanidad, en diversas manifestaciones y épocas. Como un símbolo fuerte, tanto de la locura como del inicio de un camino y del juego. Hall (1987; 375) describe al bufón o payaso, como un ser que desde la antigüedad era quien acompañaba a reyes y nobles. Su vestido tradicional tenía entre otras cosas una gorra con orejas de asno y campanillas y un cetro propio de su oficio. Además de ser el compañero de Cupido, se lo relaciona también con el amor y la locura, junto a la juventud. Un bufón personifica la locura (pág. 36), en oposición a la virtud de la prudencia.

Para Prado (2011: 10,12), el payaso está relacionado en la simbología del tarot con el arcano mayor “El Loco”, relacionado con la energía y la inocencia, el loco se lanza hacia la aventura de lo desconocido, corre riesgos y busca posibilidades nuevas. No se apega a lo convencional y cuestiona lo establecido. Tiende a lo irracional, extravagante y absurdo. Es libre, soñador e impulsivo. Aconseja arriesgarse como solución a un conflicto. Representa el inicio del camino hacia la individuación, lanzarse hacia el vacío y la energía para ello.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Joker son: payaso, ángel protector, rebelde, vencedor, solución / creación, totalidad.

EQUIS FE

Equis (2012), empieza su experiencia en la música Rap en el año 98 en el grupo “38 que no juega”, perteneciente a la Crew “Quito Mafia”. La singularidad de su música se halla en la mezcla de ritmos tradicionales quiteños como cachullapi, pasillo, bandas de pueblo, leyendas, calles, juegos, personajes, sonidos propios de la ciudad y letras compuestas y adaptadas sobre Quito, por ello constituye el representante ideal del rap quiteño. Se describe como “traficante de sueños y navegador de espacios” (Equis, 2012), pertenece al grupo de break dance “Monos Espaciales” y se identifica con la frase: “La mucha continuidad es causa de menosprecio” (Equis, 2012). Sus frases indican un agrado por el cambio continuo.

La ciudad de Quito como símbolo de la madre:

“Mi Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. Cruzo la calle que cruza a San Francisco, mientras me pregunto si existo en este ambiente mixto. Este Quito colonial lleno de azar por pecar

y tomar. Salta el gallito de La Catedral, subo en un bus popular al vuelo, y pago con sueltos, todos están revueltos, pues están llenos los asientos, como de costumbre, siento empujones, codazos, me bajo en la Plaza del Teatro y me arrastro, el acto causa impacto” (38 que no Juega, Equis – Mi Quito).

El símbolo de la Madre (pág. 35) se relaciona con “La emperatriz”, para Prado (2011:13) este arcano mayor (carta del tarot), representa en su simbología la madre terrestre, la creación, la fecundidad, el nacimiento de lo nuevo, el hijo, el fruto, el matrimonio, la experiencia de la maternidad, la nutrición, el cuerpo, el instinto, la sexualidad, la gestación, el embarazo, la belleza, la madre naturaleza, protección de las criaturas jóvenes e indefensas, la sensualidad, los productos de la tierra, el cuidado, nutrición y cobijo necesarios para la vida. Tiene mucho que ver con el enamoramiento de la vida, los estallidos creativos o explosiones profundas, una etapa en donde florece y sale aquello que se encontraba creciendo. La forma negativa de este arquetipo estaría asociada con la adolescencia eterna, la inestabilidad y el idealismo.

“De vuelta al nido, como uña y mugre estoy unido, a esta urbe de bohemia y ruido, la he sentido, una ciudad estrecha cosecha y siembra más, sé que tengo una pasión, que me llena y me vuelve loco, tus callejuelas que con mis zapatos toco, por eso no puedo vivir sin verte, y espero que me veas en el día de mi muerte. Inspiras mi rima fina, Quito en mi retina. Solo por esta noche todas las calles son mías, las cinco esquinas son mías, en Chimbacalle las locomotoras también son mías” (Mi Quito).

En la música de Equis se puede observar todas las mencionadas particularidades. La ciudad de Quito es descrita en varias de sus canciones, (lugares de la ciudad, tradiciones, costumbres, conflictos de la ciudad, entre otras asociaciones), con una carga emocional evidente. Se asocia a la madre terrestre, es decir, aquella que brinda protección, seguridad y que provee, a la que siempre el individuo vuelve, todo ello representado en la Ciudad de Quito: “Desde pequeño siento el aire de sabor quiteño” (Planeta Equis). “Y espero que me veas en el día de mi muerte” (Mi Quito). Así manifiesta Equis aquello que encuentra en la idea de la ciudad, en donde no solo se representa el nacimiento, sino también la protección a través de la obtención de beneficios, propios del cuidado de una madre. En la idea de que Quito lo provee de muchos elementos necesarios para iniciar su camino, tanto positivos (tradiciones culturales y musicales, historia, memorias, un pasado, infraestructuras públicas como murales y escenarios) como negativos (problemas sociales, injusticias). De los dos elementos se beneficia, en el primer caso por abastecerse de elementos históricos que lo han formado y en la segunda porque a partir del conflicto, busca su crecimiento personal:

“Camino distinguido por el parque El Ejido discos piratas, artesanos, indios, un viejito pega un grito, pues ha caído y ha conseguido un campeonato de cuarenta hoy come su familia, con la plata de las apuestas, alimentarse bien en su casa en una fiesta, siguen creciendo los problemas en la

ciudad quieres cegarte pero los ves en la oscuridad. No sé si el arte algo pueda cambiar, pero lo voy a intentar, así en mi caminar, algo voy a inventar, intentando rimar, no de pura basura, sino lo que es la realidad” (Mi Quito).

El aspecto relacionado a la creación de lo nuevo, los frutos y el nacimiento, se ponen de manifiesto desde una idea simbólica de gestación (pág. 42), en donde un individuo se forma y adquiere características específicas de acuerdo a las condiciones donde esto ocurre. Esta gestación no se refiere en todos los casos a un nacimiento físico, también se trata de gestaciones y nacimientos simbólicos, en etapas en que el ser humano siente esta necesidad, proceso que puede repetirse cuantas veces se requiera: “Mil vidas recorridas en el curso a donde voy” (Entre estas Pielés). En cuanto al nacimiento, involucra el desaparecimiento de una etapa y la aparición de un nuevo ser, el cual puede acarrear ideas innovadoras, diversidad de propuestas, diferenciación y producción de manifestaciones personales y artísticas:

“Fui arrojado a este mundo desnudo en cualquier punto de la línea difusa, del tiempo eterno no sé por quién, me dieron nombre y apellido también, en el vaivén del calor de los latidos, de un nuevo cuerpo con cinco sentidos. Mientras habito entre estas pieles pregunto quién soy. Mil vidas recorridas en el curso donde voy” (Entre estas pieles).

Se representa en la música de Equis el proceso de creación, dentro de la idea de la madre (pág. 42), muchas opciones nacen de estos nuevos comienzos, energía renovada y sentimientos de poder conquistar nuevas metas: “¿Qué me está pasando? Debo estar soñando. Siento que podría conquistar La Tierra. Escucho, espero” (Planeta Equis), la búsqueda de todos los elementos deseados, en el inicio de un proyecto y la necesidad posterior de trabajar por ello, refleja la explosión creativa propia del arquetipo materno, Equis aporta con cada etapa del arquetipo, en este caso se manifiesta la etapa inventiva e innovadora, mezclada con la sensación de protección materna, en la que es posible realizar actos arriesgados con una cierta seguridad que el símbolo de la madre aporta: “No dudes y lánzate. Mijo no pierdas la fe. Si dudo pues márame. Equis no pierdas la fe” (No pierdas la fe).

El juego como símbolo:

“Lleno de veneno, tiende las barajas o te quedas zapatero, en este juego presiento lo que siento, esta es mi mano de la suerte o muerte, de bajo tono ni ***, disfruto del aire, de la vida, que siga la partida” (Planeta Equis).

Para Equis la expresión del juego se da en las letras de las canciones de 38 que no juega, grupo que desde su nombre se asocia al juego del 40, tan representativo para un quiteño, que crece conociendo esta tradición y asociándola a frases y tradiciones de la ciudad. En sus letras realiza la mezcla de la vida con el juego, promoviendo ideas como: no darse por vencido, jugar para ganar, disfrutar incluso cuando se está perdiendo, saber jugar tus cartas, la

importancia de ser uno mismo mientras se juega y la picardía en el actuar. Saca a relucir modos de vida y expresiones propias de la ciudad y la sal quiteña que hace que el juego como forma de vida sea único y produzca resultados.

“Dos por guapo, en un tres por cuatro, al rato barajo, analizo y paso el mazo, locazo, canto, mientras tanto, sigamos pecando en el Planeta Equis, mira yo disfruto siempre relajado, con pura cura que te cura, escojo y cambio los papeles, mientras rayo las paredes sigo con mi nota. (...), Y Yo sigo con mi plan, en el caos, filo de la navaja, vida buena ratos malos, es mi lógica, cómica, sónica” (Planeta Equis).

El juego se pone de manifiesto en una mezcla entre lo cotidiano y un estado constante de juego, como si la vida se tratara de una partida de cuarenta. En esta partida el objetivo es ganar y al mismo tiempo disfrutarla, mientras se aplica estrategias y se arriesga en algunos casos. Empezando por el nombre del grupo, 38 que no juega, es aquella etapa del juego en donde uno de los equipos jugadores posee treinta y ocho puntos y no podrá conseguir los cuarenta con las reglas habituales del juego, sino solamente realizando una denominada “caída” que consiste en realizar un levantamiento de cartas utilizando alguna que su oponente haya lanzado en el turno anterior. Es decir, para ganar es necesario realizar un acto contra el oponente. Han escogido este nombre, ya que el estado de 38 que no juega es un estado de peligro, en donde no es seguro el resultado, ya que el juego se estanca, el jugador se encuentra en desventaja y paralizado momentáneamente, es necesario entonces realizar una acción específica para salir de allí. Es posible ganar o perder en cualquier momento y tal como pasa en la vida cotidiana, nada es seguro antes del siguiente movimiento. Lo importante para Equis es disfrutar de ello, las dos opciones están latentes y depende de cada uno hacer lo necesario para ganar. Por ello expresa así su idea de la vida: “Y yo sigo con mi plan en el caos (...), vida buena, ratos malos” (Pare de sufrir).

“Y siento la posibilidad, de que todo nos pueda pasar, en cualquier lugar sal a la vida, y respira con cuidado, siente a qué lado caen los dados, atados ahogados. Que harás si te sientes solo, en este ambiente torrentoso, deja fluir el dolor, esconderlo es peligroso. Uno tropieza y al mirarse se da cuenta, que el error cometido, es una gran lección, realidad no fantasía, vuela tu mente sin alegría” (Pare de Sufrir).

El enamoramiento de la vida es otro aspecto del arquetipo materno, además de la posibilidad de caer en el arquetipo del niño eterno, que representa a un hip hopero. Equis refleja estos dos aspectos en su vida y arte. Posee una tendencia a disfrutar de cada etapa de la vida, incluso sin saber cuál será el resultado de su juego, ya que aprende de las pérdidas, expresa su sentir cuando esto ocurre y a partir de él busca una renovación e incluso el riesgo como una forma de sobrepasarlo.

El camino hacia la individuación:

“Que he andado armado, lacrimógeno atado, libros quemados, enterrados, electrocutados, silenciados, incautados, marcados, en este hipnótico, psicológico cuchillo, resopla se come las almas, (...), es muy sencillo que no recuerde mis tobillos por suerte yo me llevo, el infiernillo en el bolsillo” (Infiernillo).

El inicio de este proceso se da con la llamada “Caída del Paraíso” (pág. 42), desde la que surgirá la nueva actitud del individuo. Ésta es una especie de prueba, que al superarse conllevará un premio personal para quien lo logre. El llevar su “infiernillo en el bolsillo” involucra la idea de llevar consigo el recuerdo de las pruebas pasadas, además de conflictos inconclusos que buscan resolución en alguna etapa oportuna, por ello la frase “he andado armando”, ya que al haber atravesado ya por épocas difíciles se encuentra alerta y preparado para siguientes “partidas de juego”, que sabe se juega primero en su mente, tanto en ganancias como en derrotas: “En este hipnótico, psicológico cuchillo”. En el caso de Equis, se refleja en su música algunas situaciones negativas que ha atravesado y por ello es capaz de crear posteriormente letras motivadoras y referentes a la etapa de “Energía que Ilumina” (pág. 42), por medio de la cual puede incluso iluminar el camino de otros individuos.

“Miradas que nunca olvidé, regresan de forma muy inquietante, se clavan profundo en mi mente, como un perfecto genuino diamante, recojo los pasos los trazos marcados, recuerdos que vienen y van, no paran constantes como caminantes” (Infiernillo).

“Cuando te das cuenta duele, que el mundo duro ser suele, intentas cambiar los papeles y no puedes solo nubes ves, apariencias que engañan, nada es lo que crees, resumen de la vida que da cuenta, de todas las andadas y pendientes cuentas, mientas o digas la verdad, te encuentras en una encrucijada, lamentos quejas, como las olas del mar, la vida viene y va las vueltas no paran, el juego no para, la secuencia no para. A los que sufren, a los que lloran” (Pare de Sufrir).

“Te veo en la multitud, reluce tu puño muy adelante, por eso soporto los golpes, que en este hueco son incesantes, ese inseguro aire gris, abre la puerta, y me invita a derrumbarme, a asfixiarme (...) y los dolores más profundos, se lo lleva el escuadrón volante, sin olvidar, al respirar, he visto horrores y temores, sofocando al mismo tiempo van, el pasado está adelante, el futuro está atrás, gritos afónicos de un miedo, que no quiero perdonar” (Infiernillo).

El recurso de utilizar el pasado se hace evidente en sus letras: “el pasado está adelante, el futuro está atrás”, “miradas que nunca olvidé regresan de forma muy inquietante”. El pasado en este caso aparece en tanto crea cierta seguridad en Equis, no olvida aquello que puede serle útil en el futuro, por ello realiza la analogía antes mencionada. Las lecciones que ha aprendido permanecen y son utilizadas a su favor, a modo de una fuerza que impulsa su proceso de individuación. Mediante estos recuerdos del pasado “que nunca olvidó” es que emerge su potencial de lucha “por eso soporto los golpes que en este hueco son incesantes”.

Usa los recursos que posee para salir de lo que percibe como doloroso, “las cuentas pendientes” por otro lado son parte del proceso que atraviesa.

“Tienes que mantener el control entendido sino logras hacerlo, debes aniquilarlo, no dudes. Siempre desde niño me tenían en la banca, chamo tú no juegas, muévete para la casa, en la escuela cosas pasan, no lo sabe ni tu mama, su frágil histeria me metieron en la mente dos de corazones, para la gente que me entiende, así fui creando mi camino pa’ vivir, muchos sentimientos los guardaba para mí abrí los dos ojos, y gente prejuiciada vi” (No pierdas la Fe).

Como paso final del proceso que atraviesa Equis es la descripción creativa de una etapa más relacionada a “la iluminación” del camino, en donde la motivación, la lucha por lo deseado y una actitud positiva ante la vida marcan su arte. Es este mismo arte el que lo motiva a crear esta luz en el público, lo toma como una misión, característico en la etapa de individuación, en donde realizar graffitis y canciones es su guía para avanzar sin perder fe y abandonando las dudas. La seguridad alcanza nuevos niveles y superando aquello que su historia infantil y adolescente le aportó. Expresándolo y dejándolo ir.

“El colegio fue como subirse en otro bus, comencé el proyecto arte con mi pana Fu, si ayer ya lo hicimos, por qué hoy no lo haces tú, no dudes y lánzate, mijo no pierdas la fe, si dudo pues márame, Equis no pierdas la fe. Fe en el caos, tira ya los dados. Hoy soy el as, solo quiero paz, mi misión el TAG, mira para atrás, (...), sin torcer el paso, solo continuar, hacia adelante más no dudes y bótate, ñaño no pierdas la fe” (No pierdas la fe).

El báculo, herramienta de limpieza utilizada para destapar caños y baterías sanitarias, es el símbolo presente en la mayoría de presentaciones y fotos de Equis. Representa en su vida la necesidad de “destapar mentes”, a través de la expresión de sus ideas, ya sea en sus canciones, graffitis o coreografías, además de su comportamiento cotidiano, que al ser un tanto extravagante y fuera de lo común, corta con la rutina del público y las personas a su alrededor. A partir del destapa caños busca el 'tesoro escondido' ya que desde lo más sencillo o sucio puede salir lo más atractivo o valioso. Es dueño de ideas originales, un idioma propio, un estilo colorido y alegre, mezclado con tradiciones y expresiones típicas quiteñas, cumplen el cometido del símbolo del báculo, crear en las mentes de los escuchas nuevas concepciones, aperturas ideológicas y sensaciones nuevas a partir de sonidos, letras y gráficos creados con ese fin.

“Que más loco como has estado?, tú no te imaginas lo que me ha pasado, los problemas en la vida, casi me han aniquilado, (...), todo se cayó, todo se volteó, todo se dañó, todo se partió, un proyecto que tenía, que nunca se concretó, ahora solo queda el frío, como el único testigo, algunos caminan muertos, creyendo que aún están vivos. Eso es parte de la vida en la ciudad capital” (Ciudad Capital).

Para Equis (2012), el símbolo de los muertos vivientes o zombies (pág. 35) también es clave en su arte. Intenta a partir de esta idea alejarse de la muerte en vida, que estaría caracterizada por la inacción, la falta de criterios nuevos, de apertura mental, la frialdad en el trato con otras personas. A pesar de las épocas duras y conflictivas, toma esto como una lección, un periodo de aprendizaje: “los problemas de la vida casi me han aniquilado”, es en el casi donde se expresa su idea sobre el mundo. Las etapas dolorosas no acaban con su ser, ya que es el mismo dolor el que lo ayuda a sentirse vivo y le da fuerzas para salir de él, sin caer en la autocompasión y pasividad ante las dificultades, elige la vida.

Hall (1974; 272) relata sobre Libertas, la personificación romana de la libertad, dueña de un templo y asociada con Júpiter. Es representada comúnmente con una lanza en la mano y en la otra el gorro que llevaban los esclavos cuando se les otorgaba la libertad. El símbolo de libertad ha sido utilizado por la humanidad en infinitas formas, en una de ellas es representada con herramientas y poseedora de un templo. En el caso de Equis la liberación se da en cada acto fuera de cotidiano (Eje: mezcla de palabras y frases originales), en la ruptura de reglas (creación de graffitis en lugares inusuales y públicos) y en el uso de prendas únicas (Eje: chaqueta llena de barajas clásicas pegadas). El uso de un gorro por parte de los esclavos liberados se puede comparar con el uso de prendas fuera de lo común, ya que para Equis el uso de las mismas es un acto de liberación y diferenciación ante seres que considera iguales entre sí. La lanza que posee Libertas puede compararse con las herramientas de liberación de Equis: la palabra, la pintura y el cuerpo, por medio de los cuales crea formas y sonidos que conforman nuevas realidades.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Equis son: báculo, ciudad, juego / cartas, combate con el enemigo, hombre cósmico, maestro interior, rebelde, vencedor, zombie, resolución de contrarios.

NIÑA JUANITA

Johanna, joven MC quiteña de 26 años, toma el A.K.A de Niña Juanita ya que transforma su nombre real a una versión más latina y autóctona del mismo, con el cual se siente más identificada. Es la hija mayor de una familia de dos hermanos. Se describe como una muchacha honesta, humilde, de carácter fuerte, amigable y a la vez antisocial, muy trabajadora, imaginativa, fiel y hogareña.

“Lanzo líneas sobre este papel blanco, estructuro palabras para que encajen y pongo mis frases célebres a instantes del oyente, Johis viene a quemar el infierno, a derretir el invierno ¿quieres

llorar?, Yo te enseño, lo aprendí, cuando se apaga el fuego,...), ninguna rima es mala, todo está en la emoción, canalizo mi energía y uff. Hip Hop Cultura" (Pista 1).

Niña Juanita ha atravesado por procesos dolorosos en su vida, relacionados con el medio que la rodea, por ello ha creado una forma de ver el mundo como algo agresivo y dañino, lo asocia con la traición en la mayoría de los casos. A partir de ello comienza a crear letras de rap para liberarse de sentimientos y pensamientos hacia aquellas circunstancias. La mayoría de sus letras tocan temas relacionados a su personalidad, el camino que ha atravesado desde la niñez e ideas hacia personas de su entorno (pág. 17).

La fase de la energía que impulsa y crea (pág. 42): para Costales (1996:130), es la etapa que corresponde a un camino y búsqueda de la suprema identidad, que busca un norte. Se relaciona con lo absoluto, el sí mismo, la resolución de los contrarios, la individuación, el rescate de la dama, la búsqueda espiritual, el invento y la solución.

Niña Juanita pasa por estas etapas, ya que inicia este camino en la niñez, durante su juventud crea su identidad dentro del arte, junta opuestos y lo manifiesta por escrito, analiza los pasos que ha tomado y los resultados de cada uno, todo ello en un proceso de individuación que la lleva a crear letras relacionadas al “rescate de la dama” (pág. 42), ya que por medio del graffiti y la escritura de letras defiende la fuerza de la mujer en el mundo, los derechos y ataca la violencia contra la femineidad, creando soluciones y si no es así, una lucha por el cumplimiento de ideales. En cuanto a la búsqueda de lo espiritual, lo realiza al fomentar su crecimiento personal e intelectual, en cuanto a su arte, conocimientos mundiales y sobretodo la creación de propuestas que elevan las expectativas y crecimiento de la mujer, no solo en aquello material y visible, sino en aquellas necesidades básicas internas de cada ser humano.

“Sentado de noche en un banquillo, fumándome un cigarrillo, con un revolver en el bolsillo, de rencor lloraba, quizás por la soledad que me acompañaba, miraba el suelo, mientras sacaba el cañón, y apuntaba el nudo que mi cuello, asfixiaba, y cuando solo pensé en no pensar más nada, escuché: si el reflejo en tu espejo no te hace feliz, o piensas que tu suerte te dejó de sonreír, ¿por qué sufrir?, cuando puedes oír la mejor música, la de tu corazón latir” (Pista 2).

Esta frase refleja situaciones sentidas por Niña Juanita, expresadas de forma simbólica a través de una historia. Inicia con la reflexión sobre su realidad, inicia por lo negativo, desea acabar con esa etapa, aniquilarla de su presente. A partir de esta especie de muerte, crea una solución propia, que escucha de sí misma, relacionada a luchar por su propia persona, sabe que todo lo que necesita lo tiene trabajando para mejorar cada vez más, como una forma de superación del pasado, nuevas etapas relacionadas a la vida, surgen a partir de ideas relacionadas simbólicamente a la muerte.

“Tengo enfermedades? Si pero solo mentales por hablar con las instrumentales, y con un buen bit sentirme en viajes astrales, estoy enferma de rap, y no hay ninguna cura para esto, (...), pura sangre indígena la mejor fisonomía, ¡la mía!” (Pista 1).

El camino de la creación está unido a la escritura de letras en Niña Juanita. El rap se convirtió en su idioma y herramienta de sobrevivencia. Por medio del rap expresa quien es y lo que lleva dentro de sí misma, refleja desde su historia más temprana, sus ancestros aquello en lo que cree. El arte Hip Hop ha marcado épocas en su vida y en él relata el proceso en el cual superó características que no la beneficiaban. Creó fuerza en sí misma para crear un intercambio de papeles, supera la timidez y pasa a intimidar, pero intimidada con arte, talento, frases creativas e inteligentes, la lucha se da sobre un escenario, en papel y en la palabra, allí encuentra Johanna su fuerza: de su historia, de las situaciones negativas superadas, de su arte y de sus motivaciones para luchar.

“Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa, y la realidad es tanta mentira, me siento como loca al tratar de confiar en alguien todavía. No pido nada más, Que en la mañana salga el sol. Yo solo quiero fumar, volar y pensar. Desde niña llevo una rabia interna, que no me ha abandonado, a los diez años mis muñecas fueron remplazadas por pinturas y libretas y ahí comprendí que estoy aquí para dar arte y voy a agradecer al Hip Hop, poniendo mi alma en cada paso, desde ahí cambié mucho lo sé, perder la fe en mí no está en mis planes, siempre habrá rivales, verdades y falsedades, cuantas veces reí, lloré, no sé, y a pesar de todo he sido fuerte lo sé, con cada obstáculo caí y con mi autoestima me levanté, pasé de ser tímida a intimidar” (Pista 2).

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Niña Juanita son: rescate de la dama, Dios, muerte, salvador, iluminación, voz interior, dolor, pruebas, lo eterno femenino, justicia, maldad / tiniebla.

COONEJA STARS

“La estrella. Significado tradicional esperanza, fe, curación, paz, libertad, abundancia, inspiración, luz” (Prado, 2011:19).

“Psicosis mental, de este diablo de alma buena, bestias vencidas realmente en tus neuronas sueñan preso de mil adicciones, pagando esta vida ***, hartos del llanto del dolor y de tu miedo, latido punzante, queda poco tiempo miradas descifradas, va al puño danzante, fase terminal que logra que estos pitbull ladren, lugar que viste a conciencia, que murmura injusta palabras, cuadra vigila el demonio victorioso y chasqueante con la brisa” (Sueños Macabros).

“La muerte persigue traga la sombra, absorbe la fe de cada falso creyente, charcos de sangre charcos rotos, ruptura frecuente, la de la vida elocuente realidad o sueño, solo confirma que los débiles trampas preparan, por la espalda atacan y a su presa marcan, Trincha, trincha, trincha, trincha, trincha entre la niebla el silencio, Trincha, trincha, trincha, decapitados al asecho tras tus sueños trincha, trincha” (Sueños Macabros – Noemí).

Noemí – Cooneja Stars (estrellas) MC quiteña, representa el símbolo de la estrella, en tanto complementa su ser interno con su modo de ser y estilo de vida, tal como lo haría una vela sobre una sombra (pág. 18). Cooneja se inclina por el hardcore rap, que como se ha visto

implica ideas y temas de carácter fuerte. Indica que tiene un gusto especial por los temas de terror, lo paranormal y lo oscuro. Por otro lado su forma de ser es atenta, agradable y se describe a sí misma como amigable, fiel, tranquila, sincera, creativa y amante del arte. Es aquí donde el símbolo de la estrella actúa, creando el contraste de luz, sobre la oscuridad, hecho que es significativo para Noemí, ya que sería un mecanismo de equilibrio.

En Sueños Macabros: “Psicosis mental de este diablo de alma buena. Con la oscura noche salgo... despierto de un trance, ansias de muerte que acompañan el olor de la noche se siente un misterio”. Parte de la sombra es el concepto de ‘diablo’ (pág. 37), el cual no solo personifica lo instintivo, sino además vitalidad, su asociación al color rojo representan la fuerza vital, las emociones, la pasión, amor y odio en sí mismo. En un símbolo algo ambiguo que encierra en sí mismo dos posibilidades, la alegría y al mismo tiempo lo maligno. En su letra Cooneja muestra la misma dualidad, un ‘diablo de alma buena’, nada común en el pensamiento popular, al haber sido expulsado de la divinidad, se lo considera un representante de la oscuridad, hecho que sí se asocia en esta letra, la noche y el misterio inconsciente son su fundamento. Como se vio (pág. 37), “Satán retorna en protesta por la unión con su opuesto”, de allí la presentación en un solo personaje de estos contrarios y la misma búsqueda de la estrella, la luz que une y da al ser un encuentro con su centro. “El Yo consciente busca al Diablo para que le muestre el otro mundo”, probar los dos aspectos para asimilarlos y lograr el objetivo del individuo en su proceso vital, mediante los símbolos creados con ese fin.

Para Cooneja una estrella es algo con lo que se identifica fuertemente, ya que son una luz a pesar de la oscuridad, además indica que siempre han estado en su lugar, viéndolo todo, son algo constante en el universo, siempre hay algo que te están contando y eso les imprime gran significado en su vida, la estrella unifica los conceptos de luz y sombra. Arquetípicamente, representan el momento de amanecer, el alba, además de pureza, asociado con la expresión de lo femenino, si se presenta en modo exagerado puede significar esperanzas vanas, derroche de energía y generosidad excesiva (Prado, 2011:19). Noemí aprecia el humor, escribe temas acerca del maltrato a la mujer, sobre la sociedad, hechos que indican que su luz se esparce también a través de sus letras y presentaciones, ya que escribe para poder enviar un mensaje: “Si a mí me pasó puede pasarle a muchos, de eso Yo aprendí y dirijo mis palabras que son reales” (Noemí, 2012). Ese es el valor de la estrella (pág. 42) en su vida. Iluminar, aclarar ideas, abrir mentes a su estilo. Tiene que ver con la guía de la estrella de

Belén, la Caja de Pandora que guardó la esperanza dentro de sí, cuando Zeus desencadenó todas las plagas sobre la humanidad (Prado, 2011:19).

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Cooneja Stars son: estrella, rescate de la dama, oscuridad, diablo, luz, conciliación opuestos.

PICHU - CAPITAL HIP HOP

Pichu joven integrante del grupo Capital Hip Hop hace referencia tanto a la ciudad como símbolo, como a: vuelo, lucha, opuestos complementarios y salvador. En cuanto a la ciudad se refleja desde el nombre elegido, Quito es un tema principal en su arte, así como la calle, en donde ha entrenado sus habilidades y estilo de vida, esto refiere a contenidos del ánimo que todo lo provee, se complementan con su opuesto complementario en sus letras. A partir de ello, la búsqueda de totalidad se hace evidente en sus frases: "a mis enemigos los mato con equilibrio" indica Pichu en su canción Slimmers. Para él, el equilibrio es la clave para sobrevivir, así gana frente al oponente en lugar de perder las batallas.

El símbolo del vuelo ha adquirido gran importancia en su arte, ya que indica: "aquí no sobrevive el que corre sino el que vuela alto", representa para Pichu la forma en que debe actuar en su mundo, no correr ni huir, no apresurarse, volar alto constituye para él la mejor forma de sobresalir, de arriesgarse, de encontrar su propia guía y camino ante cada situación, el ser original y libre se relaciona con lo ya antes mencionado, la espiritualidad que se anhela y consigue mediante símbolos de ave y vuelo es fundamental en la búsqueda de la totalidad. Por último toma como símbolo del salvador al Hip Hop como la forma en que ha podido volar y salir de cada conflicto por medio también de la lucha.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Pichu son: ciudad, vencedor, resolución de opuestos (equilibrio), pruebas, dolor, vuelo.

Abuelo MC

Abuelo Mc, representante de Kuadra 89, se considera una persona responsable, apasionada, frontal, solidario y perseverante, a partir de ello, su música refleja claramente la búsqueda de remplazo de conflictos (necesarios para crear fortaleza) con una nueva actitud. Con la misma pasión que caracteriza a Abuelo Mc, sus letras reflejan de principio a fin la intensidad de un mensaje de progreso: "Para cosechar tus rosas tienes que sentir primero el dolor de las espinas, heridas producidas por caídas en la vida. Pues toca luchar y no hay de otra, tienes que correr miles de riesgos si quieres conseguir la gloria. La felicidad no está en el dinero ni

en los tesoros, piensa en la gente que lo tiene todo y están solos” (Sueños). Con una forma de escribir descomplicada, sin palabras que aparentes intelectualidad, busca ser simple, concreto y enfocarse en un solo mensaje: Sencillo pero que dice mucho. “Tengo miles de pruebas para llegar a una meta, lagrimas sobre mis mejillas ahora ruedan, de ellas será que yo aprenda. No dejes que nadie te ofenda, tienes que tu demostrarles que están equivocados, serás quien tenga el sartén por el mango” (Sueños).

El mensaje no solo indica las posibilidades para salir de los problemas: “No te rindas si algún día tu tropiezas, son contadas las personas que hablan con la verdad, aunque te parezca dura es la realidad y toca afrontar, que tu destino solo es tuyo y de ti depende no dejarte aplastar por nada” (Sueños). Sino la necesidad de un futuro, de seguir con el trabajo interior para lograr cambios y sueños a partir del arte: “O es que acaso bajaras los brazos tan fácilmente? Lucha para tener más fuerza y ponerle la frente a los problemas, aunque vivas en las aceras. Ten cuidado que estoy armado, porque el Hip Hop está hoy de mi lado”. Indica que a veces cuando no te quieren dar la oportunidad de demostrar lo que puedes dar cuando sabes lo que puedes lograr, se debe practicar mucho aunque estés solo. Abuelo asocia sus letras con lo que vive, e indica que cuando se siente que se te han cerrado las puertas hay que despertar y convertir tu vida. Y para obtener valor recuerda siempre la frase: Tú eres fuerte.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Abuelo MC son: rebelde, lucha, dolor, pruebas, justicia, pueblo, destructividad.

JEROU K - CIAUNURO

Jerou K, joven Mc quiteño, con 5 años en el movimiento Hip Hop, no solo da muestras de su propio proceso de individuación, sino que además, intenta aportar al mundo su mensaje, su fuerza ante la vida y plantea nuevas opciones para resaltar las mejores situaciones ante los problemas: “Si caíste ya ni modo, ya levántate, sigue tus sueños, dale con todo, es que caerse es de humanos, levantarse de valientes, sin poner excusas rechazo lo malo lo que no es sano, a tu alma edifica”. Para Jerou el atravesar por conflictos duros en el pasado ha sido un motivo para mejorar su vida, hasta que de su propio ser nace lo que denomina: “la palabra inspirada”, las palabras pueden salir de su boca, pero estas se diferencian en que salen del corazón y son más sinceras. Escribe sobre temas como: encuentro del sentido de la vida, soledad, Dios y esperanza.

Por su lado Cianuro Fernández, integrante del grupo Liric Traffic, tras varios años de experiencia dice mantener su esencia desde el principio, el inspirar a otros y a sí mismo

mediante la música, los dos artistas muestran en sus obras el símbolo de la 'adhesión al bien', la verdad y el símbolo del salvador. En cuanto a la adhesión al bien, indican que es mejor enfocarse en lo positivo de las cosas, más que pensar en todo lo que puede estar mal en el mundo y la propia vida. Todo ello mediante la idea de lo infinito, de Dios que refiere a la totalidad y a la búsqueda de sabiduría y verdad. En sus letras se observa el mensaje positivo.

"Libérate lo que tú quieras puedes ser, esfuérzate así no haya como ni con qué, mantén la fe, si te caes levántate, recuerda que el de arriba siempre todo lo ve... sin bajar la mirada ante las cosas malas, que cuando llegue el momento todo pasa" (Libérate, Cianuro).

"Allá mis huellas voy dejando, rastro de mi pensamiento, hoy comienzo y quiero hacer lo que ayer no pude, sigo soñando y no me canso escribo para el Santo, en el street caminando, lo malo desechando ... y al diablo y sus secuaces yo les piso la cabeza" (Mis huellas, Jerou K).

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Jerou K son: Dios / totalidad, salvador, victoria, misión / llamado, adhesión al bien.

Doris MC

Doris es una MC's quiteña que realizan letras en pro de la mujer, de su libertad, derechos y opciones. Éste es su distintivo, el símbolo del rescate de la dama es claro en su arte. Por medio de este símbolo trabaja sus propios contenidos inconscientes, el rescate de la dama, a pesar de que se refiera al rescate de un ser externo al 'héroe' o en este caso 'heroína', siempre refiere a una búsqueda interna de contenidos inconscientes, pertenecientes al misterio del inconsciente. Simbólicamente lo que se busca es alcanzar estos contenidos con algún fin que solo el inconsciente conoce, podría tratarse de la 'magia' que necesita ser utilizada en la búsqueda de la totalidad. En el caso de Doris esta lucha la realiza alentando a la mujer a pelear, liderar y cambiar, a partir de las propias capacidades. "Sal a la calle y pelea, da ejemplo siempre de liderazgo, no detrás de un hombre, a su lado... A la cabeza mientras te auto-educas para educar a tu pueblo" (Pista 1, Doris). Además el símbolo del rescate de la dama, generalmente de acompaña del símbolo 'lucha con el enemigo' que en este caso es la sociedad, la injusticia, el machismo, entre otros.

"Mujer independiente, Mujer proletaria, valiente que despiertas a tu labor diaria enfocando tus sentimientos de lucha emancipada, cada día que pasa soñando con esa libertad, aunque por cualquier lugar quieran callar a tu voz" (Pista 1, Doris).

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Doris MC son: rescate de la dama, lucha, dolor, engaño, búsqueda del tesoro escondido.

CHRIS CROSS

Chris Cross es uno de los MC's del grupo Underground Generation, con años de experiencia en el Hip Hop quiteño, Christian no considera que el rap sea música, ya que la música posee reglas y orden y para él, lo que hace está más relacionado a dejarse llevar por las notas, por la creación, indica que su 'alma sale y vuela' al hacer rap. Esta concepción estaría relacionada con el proceso en el que el inconsciente se manifiesta, la música 'regida por reglas' representaría el orden y lógica del que se aleja el inconsciente, por eso 'vuela' al poder realizar sus producciones (pág. 21).

Dentro de la historia de Chris se muestran varios símbolos, que resultan evidentes al poner atención a sus contenidos. Para empezar se muestra una tendencia a la búsqueda de totalidad por medio de la palabra, o relatada mediante ella. Chris tiene presente que para lograrlo debe pasar primero por ciertas pruebas que pueden implicar dolor y entonces escribe: "ese soy yo, quién recuerda el pasado porque todo lo que le pasó más fuerte lo hizo, dejando cuerpos en el piso, golpes y tropiezos. No me quejo porque aún respiro..." (Desde el Subterráneo). Emplea símbolos guía en tal proceso, tanto relacionado al maestro interno como un guía externo, representado por el Hip Hop, sobre el que escribe: "camino directo, correcto, acierto, momento... yo no me acomplejo fuerte, duro pego me defiendo,... amor mágico, amor de toda una vida, Hip Hop lo más sagrado, en mi mente traigo instalado... esto es macizo, conciso... mientras otros se han quedado en inercia" (Amor al H). De allí se infiere que este símbolo canaliza la energía hacia la fortaleza personal, por la que se responde ante el medio. El Hip Hop es el catalizador del símbolo del guía interior, por tal motivo se aprecian palabras como: macizo, correcto, acierto, duro pego, conciso, en relación a la propia persona, este símbolo fomenta esta creación propia del Sí Mismo o totalidad (pág. 26), en la que se pierde el miedo a la disociación o rotura y se comienza a actuar de acuerdo a las propias fuerzas e instintos.

Chris no deja de lado la idea de dualidad y toma muy en cuenta la etapa oscura del proceso:

"no queda tiempo para los consumidos, ni para el estribillo, la calle es mi trabajo es mi oficio, es lo mío, esta es mi ciudad. Ciudad llena de maldad donde se respira la realidad...mentalidad basado en hechos del pasado en donde el fuego ha quemado" (Desde el Subterráneo).

La referencia a lo pasado y al fuego que lo quema, tendría que ver justamente con la ciudad mencionada, que como se vio en la página 35, representa a la madre, en este caso a la 'gran madre devoradora' (pág. 42) de la cual es necesario separarse para crear una nueva vida. Esta parte oscura indica la primera parte del viaje, aquella que se debe 'quemar' para avanzar.

Por ello escribe: "Aquí me tiene se siente el aroma de la muerte con mi puño he quebrado varios dientes y he dejado inconscientes, lo ves el espejo se rompió y la otra cara apareció". Cuando enfrenta a la oscuridad, aparece 'el otro lado', el opuesto se confronta con su complemento y es posible la unión. Finalmente la ruptura del espejo señala el acto mismo, el momento decisivo donde algo debe suceder que empuje al individuo a completar su proceso. En algunos casos situaciones de dolor, en otros un impulso interno, que puede incluir algún contenido poderoso como el símbolo del diablo: "al infierno voy a ir si al diablo con mi pipa lo encendí vivo vivo" (Desde el Subterráneo).

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Chris Cross son: pueblo / ciudad/ calle, guía interior, destructividad, libertad, opuestos complementarios, animal, salvador, buscador del tesoro escondido, lucha.

CIANURO

Para Cianuro la calle y los hechos que en ella suceden lo han marcado, simboliza sus peleas internas mediante dichas situaciones: "... cuando empieza la pelea, solo ponle fe cuando no encuentres la salida, cuando te sientas agotado, solo ponle fe. Camino sin miedo y voy a paso firme siguiendo el camino que me trace hoy, sin bajar la mirada ante las cosas malas,... cuando llega el momento todo pasa" (Libérate). La pelea simboliza el proceso por el cual cada individuo busca su propio tesoro escondido, en el caso de Cianuro esta experiencia se refleja en el símbolo de Dios, el todo que une los opuestos, la sombra: "... me golpearon traicionaron una y otra vez... "y la luz "me sequé mis lágrimas me levanté no importa de dónde vengas... así tu vida sea en un barrio con casitas de cartón" (Libérate). El símbolo de Dios es reiterativo en su arte, en tanto unifica los opuestos planteados. Además adquiere importancia para él la búsqueda de la sabiduría que dicho símbolo representa, a través del despojo de máscaras, la verdad y la justicia.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo Cianuro de son: calle / ciudad, despojo de máscaras, verdad, tiniebla, hombre cósmico, Dios.

FX

FX, integrante del grupo de hardcore rap Escuela del Kallejon Obzkuro (EKO) es MC y graffitero desde hace varios años, empezó en su adolescencia. Dentro del rap que crea se forman símbolos referentes a la totalidad y a la unión de opuestos: "Como es abajo es arriba, ideologías dominantes, energía que está viva... lenguaje con sentido... aspectos de violencia desde que he nacido" (EKO). Los opuestos se presentan claramente en sus letras.

Además se presenta en su trabajo el símbolo de la lucha con el enemigo, representado en aspectos de la sociedad y que refieren a contenidos de la psique que pueden trabajarse a partir de este símbolo de lucha. "Lo que escribo en mi cuaderno es una crítica para aquellos, que solo les importa el dinero, siempre en el poder estar y en el dominar Y por eso nos quieren callar... Es la clase social si no eres de su raza siempre te va a marginar" (EKO). Esta lucha está mediada por el arte, es decir por el símbolo, por ejemplo el del guerrero y héroe, que luchar por el objetivo de la unidad: "... Guerreros de las calles, Pues expresan lo que sienten, Hip Hop renueva la mente, Vivir en él se siente... maniático en la mente... Que nos levantamos con la calle, No con la violencia sino con la ciencia, De herencia, Corre por mi sangre y mi cerebro se activa". Para FX es indispensable el desarrollo de las capacidades personales y del intelecto, esa es su arma de lucha dentro del símbolo del guerrero.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de FX son: mandala, totalidad, rebeldía, conciliación de opuestos, dualidad, guía interior, búho, opuestos complementarios, cruz cuadrada, tiniebla.

VESPA

Alexis Vespa, es un MC que incursiona en el Hip Hop desde el año 1990, inicia coleccionando música de la época y posteriormente conoce el breakdance y el graffiti. Entre 1990 y 1995 comienza a armar rimas en freestyle¹ junto con amigos en sitios públicos, hasta que conoce a Fredro Santa con quien crean el grupo: Xtintos (XTS). Se describe como un rapero, orgulloso de ser negro, muy inteligente, humilde, enamorado y aventurero (viajero). Hasta el momento ha viajado por varios países presentando su arte. Dentro de su producción musical se analizará los símbolos: calle/ciudad, soledad, muerte, exilio/aislamiento, obstáculos/combate y héroe, correspondientes a los arquetipos: Madre, Caída del Paraíso, Tragedia, Enfrentamiento al adversario y Reencuentro con afines.

Vespa, cuyo nombre dentro del Hip Hop no posee ningún significado específico, ya que es parte de su nombre real, decidió salir de su casa a temprana edad, al hacerlo se encontró con un nuevo mundo. La calle, la define así: "más que una influencia es mi fuente de inspiración como persona, como rapero por haber sido mi sitio de entrenamiento, es el lugar donde uno recepta todo" (Vespa, 2012). La calle es más que un lugar (pág. 35), es un conjunto de saberes propios de ella, recopilados y esparcidos por los mismos jóvenes que la conforman. Estos conocimientos incluyen lenguajes, artes, información, relaciones, que dan forma a este

---

¹ Técnica de estilo libre, sin reglas específicas, utilizada tanto en rap como en graffiti y breakdance.

significado. Para Vespa es un símbolo, ya que no es un lugar específico, no es una cosa ni un espacio, la calle es una construcción mental que funciona para él como un campo de entrenamiento de: habilidades, batallas, tácticas y donde puede probar sus límites. Para Vespa es muy importante la inteligencia, la evolución de sus capacidades, imponerse desafíos y ponerlos en práctica ante el público, por ello crea rimas en la mente, improvisa y domina un vocabulario amplio. La calle no solo le brinda esa posibilidad sino también la de romper reglas, crear aventuras y producir su arte (grabar, repasar y crear rimas con amigos). Allí conoce historias de personas diferentes, sobre las que puede escribir. Para mejorar practica constantemente, por ejemplo frente al espejo, donde sus rimas nacen y toman forma. (Vespa, 2012)

“En esta selva de concreto real me mantengo, (...) vengo de donde cae el que para arriba escupe, tengo más talento del que tal vez te imaginas, por eso domino con mucha facilidad en cualquier tarima. Sé lo que es sentir en la esquina adrenalina, y perder a parceros por culpa y antojo de balas perdidas. Cuando se camina al borde las reglas se rompen” (Sigo Siendo).

La calle además posee situaciones negativas de las que Vespa aprendió y a partir de lo cual desprende nuevos símbolos: la lucha, la soledad, los obstáculos, la auto-superación y el exilio. Borrar estos hechos negativos con “beats”, es decir, con música y talento muestra la actitud ante su entorno. Del estilo que impone al enfrentar los problemas, al haber pasado por la “escuela de la calle” su concepción del mundo es algo dura, por ello su comportamiento se enfoca en luchar por conseguir lo que desea, a modo de batalla, sin dejar de preguntarse si sus acciones a través de su historia, tienen razón de ser como son.

“XTS esa es mi crew transformó la calle en un ring, dándole clic con actitud, me paso borrando con beats, (...), no armo alborotos, pero causo terremotos (...) no sé si está bien lo que hice, quería sentirme libre, escapar de la casa, pararme en la calle firme” (Sigo Siendo).

El arte para Vespa (2012) es su salida, aquello que lo hace libre, con sus rimas puede curarse y mejorar las situaciones, por eso muestra quien es en sus frases, compartiendo su ideología y evitando conflictos, prefiere pelear con creatividad, con intelecto y lógica. Sabe que a pesar de lo que las personas de su entorno digan sobre él, se labró el camino que eligió, por ello es como es, hace lo que hace y su historia la cuenta en base a sus vivencias en la calle, que representa: libertad, sabiduría, amistades y lucha constante. El símbolo calle se relaciona al símbolo de la madre, explicado anteriormente, en tanto posee dos caras, una positiva (crecimiento personal, seguridad) y otro oscuro (estancamiento, mal), que Vespa ha experimentado a través del símbolo calle como representación de la madre.

“No crecí tras una puerta metido en caleta, la calle fue la escuela que se comprimió en mis venas. Solo queda pedirle perdón a mi vieja, no soy la persona que ella quería que fuera, eso en ocasiones a mí me pone muy triste, empiezo a escribir para borrar las cicatrices” (S. Siendo).

Uno de los elementos que se desprenden de la calle es la soledad, símbolo que corresponde al arquetipo “Caída del Paraíso” (pág. 42), simbólicamente en la religión católica la caída del paraíso se da como resultado del rompimiento de reglas. Al conocer el bien y el mal existe una temporada de despojo y pérdida, fase de oscuridad donde la energía se divide y transforma a fin de purificar, aparecen obstáculos. La soledad es uno de ellos, el amor y el desvío del camino justo son otros ejemplos, todos ellos se pueden observar en una de las etapas de la música de Vespa, como símbolos del primer paso en su camino a la individuación.

“Damisela que nos acompaña, en glorias, fracasos, triunfos, victorias, la que está al final del túnel y al final del ocaso, eso es para ti: soledad” (Soledad).

La soledad es percibida por Vespa como algo constante en su estilo de vida, indica que en la calle suceden muchas cosas positivas y negativas. A pesar de las amistades duraderas que ha formado, la soledad representa el luchar solo en victorias y en fracasos, ya que ningún apoyo es absolutamente seguro en todo momento y al final de cada batalla es posible que quien le acompañaba, no se encuentre más, como resultado de decisiones propias y de las personas de su entorno. La soledad es un estado necesario en ocasiones, como parte de su entrenamiento en la calle, de su prueba propia de fortaleza y límites.

“La vida te pasa factura, ataduras que nada se curan, mientras pierdo paciencia y cordura, me torturo en heridas sin cura, por culpa de una inmadura que en mi mente su imagen perdura” (Soledad).

Como primer paso en el proceso de “Caída del Paraíso”, el individuo ha debido realizar un acto que conlleve esa consecuencia. Acto necesario para crecer, ya que no es posible iniciar el camino en la vida antes de ello. El equivocarse, probar situaciones positivas y negativas, crea una historia y un pasado que puede crear culpa y dolor (como forma de purificación), con temas diversos como el amor en este caso. Otro tema recurrente en la etapa de caída, básicamente representaría los lazos externos con el mundo, la necesidad de totalidad, la sensación de soledad y de falta. Atravesar esta etapa, simbolizaría para Vespa más que el pago por las acciones, el inicio de un camino, donde el dolor es un requisito.

“Por qué la soledad es como el beso de una **, tan insípido y frío dulce lleno de amargura, la realidad está atada a una cara pintada, un sentimiento que avanza en dirección equivocada, a la larga los errores con creces aquí se pagan, así no haces nada eso ya es una falla” (Soledad).

Dentro de esta etapa, Vespa ejemplifica en su música, cómo se da la relación con su medio ambiente, para ello es de gran ayuda una máscara (pág. 21), que funciona tanto como protección como un medio de comunicación entre Vespa y el mundo. Mundo que ante el dolor es percibido (en esta etapa) como frío e incluso peligroso. Para ello la acción es fundamental “así no hagas nada eso ya es una falla”, representa la necesidad de avanzar, de realizar cambios, habiendo ya asimilado en cierta medida los hechos sucedidos, ya que se los conoce en la medida en la que fue posible escribirlos, observarlos y afrontarlos.

“Mentalmente no me tosto, sigo alimentando monstruos, diariamente me pregunto por qué todo tiene un costo, si las rodillas doblo buscando mi paz imploro, a la vida se las cobro, así el camino se vea angosto” (Soledad).

Finalmente en esta etapa (y a fin de llegar a la acción), es necesario para Vespa aplicar capacidades innatas y otras aprendidas en el proceso: 'mentalmente no me tosto' significa que no cae en la locura, que su mente no falla y sin embargo 'sigo alimentando monstruos' indica que la carga emocional de lo pasado le acompaña, quizá le impulse en cierto modo. Ya se puede observar indicios de la salida de esta etapa: 'a la vida se las cobro, así el camino se vea angosto'. Se buscará entonces soluciones a pesar de lo que se percibe como difícil, Vespa denota seguridad en su actuar futuro, sabe que seguirá su camino de lucha.

Otro símbolo o arquetipo menor que da cuenta de la etapa: “Caída del Paraíso”, es el relacionado a cierto rechazo del entorno. En el caso del Hip Hop es un sentimiento compartido por muchos de sus integrantes, ya que su forma de actuar, vestir y comportarse crea cierta diferenciación entre la sociedad y la Cultura. En el caso de Vespa, se ha convertido en un símbolo recurrente en su música.

“Te sientes maniatado, como un león enjaulado, marginado por las cosas del pasado, hace días que nadie te ha visitado, la angustia te persigue, te hace sentir olvidado, el tiempo se consume, mientras las fallas asumes, te tiene de pie el pensar que tu sombra te escuche” (Centro Penit).

A modo de desafío, el aislamiento prueba quien es realmente la persona que lo atraviesa, solo así sabrá quién es, a partir de aquello que defiende ante sí mismo y ante su entorno como propio. “Asumir las fallas”, es aceptar un pasado, aprender de él, afrontar sus consecuencias y quizá no repetirlo. Mediante la asimilación de aquello experimentó, una etapa o una prueba. En la siguiente etapa de este símbolo, Vespa asume quien es, su historia y lo defiende, ya puede enfrentarse al mundo y sabe que es él mismo quien crea su realidad y ve por sí mismo, realiza una separación entre lo externo y sí mismo, en tanto ha creado una forma propia de vivir con sus elecciones.

“Ella que no sabe como ha sido mi vida y critica sin saber cómo paso día tras día, no sé porque se mete en lo mío la vecina, (...) ella me vigila desde atrás de su ventana, no sé cuál es el drama, porque pasa alborotada, esta situación me tiene aburrido, por eso sin piedad, mañana le rompo los vidrios. Es que el ojo solo ve pa’ fuera, en el futuro no sabe lo que le espera, déjeme vivir a mi manera, viva su vida no viva la vida ajena” (La Vecina).

Habiendo pasado la etapa de dolor y purificación, Vespa continúa con la etapa de lucha que terminará con las batallas del 'héroe' (pág. 35) con miras a la individuación: totalidad. Sobre ello da indicios en su arte. El preguntarse como calmar el dolor representa el inicio del camino, así las pérdidas: “el desquicio y la ansiedad se llevaron lo que tenías”, son la base para crear algo nuevo, porque hay algo que Vespa nunca perdió y ha construido a lo largo del proceso: su talento, su visión del mundo, su capacidad intelectual y su forma de actuar. Por ello: “esta vida es una sola, solo vívela con clase” es el mensaje que puede transmitir, indicando el cambio en su ideología sobre su entorno y la forma en la que actúa en él.

“Así se consumen los días lento, solo te preguntas como calmar el dolor, tu historia se redacta en un mundo sin color en el cual no hay espacio para confiar en el amor. Pierdes el valor, tóxicas vivencias de las cuales pocos saben, panorama se deshace, el desquicio y la ansiedad, se llevaron lo que tenías, esta vida es una sola, solo vívela con clase,” (Pupilas Dilatadas).

“Así es como comienza pa’l Vespa un nuevo día, se despierta pensando en cómo alejar a la rutina, relajado con el pensamiento claro (...) sigo caminando de manera singular, nada fuera de lo normal, no sé por qué me miran mal, en el centro de conversaciones, soy el criminal (...) y mientras se alejan yo les muestro una sonrisa, que vibra eso me suena a mala vida” (Mi Rutina).

Vespa, ejemplifica con sus líricas y estilo de vida, símbolos que dan cuenta del proceso de individuación (pág. 18). A fin de adaptarse a su entorno, Vespa crea música que facilita su desahogo de forma artística, en las letras de sus canciones incluye todas las emociones, incluso las negativas y al final termina disfrutándolo, para él significa un “destrabe”. En este hecho se encuentra el primer indicio de la individuación, la inclusión de la sombra es fundamental en el proceso, ya que Vespa no podría promover la totalidad en su ser, sin incluir sus secretos internos. Por ello se observa en las letras una mezcla de lo oscuro con la luz.

“Una vez que nos hemos hecho desconfiados respecto a nuestro “lado bueno” queda en nosotros un duradero presentimiento de nuestro lado peor. Y esto proporciona un sentimiento de equilibrio, tranquilidad y seguridad. Pues lo único peligroso es lo desconocido” (Goldbrunner, 1962:143).

Un segundo hallazgo acerca de la individuación es la necesaria separación de la máscara, que se pone de manifiesto en este caso, en primer lugar por la afirmación de Vespa sobre sus letras, indica que todo lo que escribe nace de su propia identidad. Para él no es una prioridad lo que piense quien lo escuche, sino ser auténtico y honesto consigo mismo al momento de escribir, dando cuenta de que sus ideas y sus símbolos propios emergen con fluidez sin buscar

aprobación externa. En segundo lugar, en su canción Soledad se hace evidente una necesidad de despojo de maquillaje ante el mundo, el uso de un disfraz lo describe como una “dirección equivocada” y hace referencia a lo falso y a observar bien los hechos al recordar que “no todo lo que brilla es oro”, evitando caminos falsos.

“Todo lo que brilla no es oro, de que sirven mil tesoros, o que la mujer a la que amas te diga te adoro si al final te deja solo en el agobio drogo con los ojos rojos y el pecho roto” (Soledad).

El fin de la individuación es llegar a ser original, único, un individuo parte de una sociedad, que aporte a ella. Lo demuestra Vespa con su frase: “esta vida es una sola solo vívela con clase” (pupilas dilatadas). Para él significa que si esta vida se termina no hay otra oportunidad y vivirla con clase es vivirla con estilo propio, disfrutándola a su manera, tomando en cuenta la propia opinión sobre la de los demás. Otro ejemplo de ello se encuentra en su canción emblema 'Sigo Siendo', palabras que indican su modo de actuar e ideas sobre el entorno en el que vive. Para llegar a este punto, un proceso tuvo que iniciarse reuniendo opuestos en la psique de un individuo que le ayuden a formar una personalidad capaz de actuar favorablemente ante las situaciones que se presentan.

Mientras ocurre una vivencia tan profunda como es el encuentro con el sí-mismo, ciertas herramientas como los símbolos emergen, a fin de completar el proceso. En este caso conjuntamente con la historia del Hip Hop, Vespa da muestras de características como, el salir siempre de los conflictos por medio de capacidades propias, tal como lo hicieron los esclavos en su tiempo (pág. 8), indica que: “Hay que usar bastante la inteligencia para saber cuadrar las rimas” (Vespa, 2012) y considera que su mente es una herramienta básica para su talento y mejora como persona. Además trata continuamente de mejorar, progresar, para sentir orgullo de sí mismo, en un futuro quisiera estudiar leyes y ayudar a quien lo necesite, posee metas y tiene claro que “a la larga hay que pararse de nuevo” (Vespa, 2012).

“Los problemas por los que el individuo sufre, (...) no son resueltos lógicamente, pero van desapareciendo simplemente ante una nueva y más intensa dirección existencial (...) todo aparece simplemente a una luz distinta” (Goldbrunner, 1962:167).

Además, la aceptación de que “se está sufriendo” (pág. 27) cobra valor al ser precursor del cambio. También implica aceptar errores y cortar con el pasado, ya que una de las formas de llegar a la individuación es haber pasado primero por una crisis vital tan fuerte que no deje más opciones que salir de ella, buscando dentro de uno mismo respuestas y orden, esto lo da el símbolo, en este caso: el héroe. Como lo expresa Vespa en varias canciones: “Solo me queda pedirle perdón a mi vieja no soy la persona que ella quería que fuera, eso en ocasiones

a mi me pone muy triste empiezo a escribir para borrar las cicatrices” (Sigo siendo), “Es que el ojo solo ve pa` fuera en el futuro no sabe lo que le espera”. (Vecina), “A la vida se las cobro así el camino se vea angosto. Así el camino se vea angosto hay que seguirlo recorriendo así sea de la mano de la soledad” (Soledad).

Vespa (2012) aporta un consejo final: la vida siempre va a tratar de golpearte, van a existir mil cosas que intenten hacerte caer, pero no dejes que nada te gane. Y lo dice a partir de su experiencia, no deja incluso que siendo cantante, el asma le deje caer. Como un indicativo más de su lucha ante la vida, una vida en la que se expresa, observa y reclama sus derechos por medio de la música, con gran actitud y valía propia: “Tengo más talento del que tal vez te imaginas, por eso domino con mucha facilidad en cualquier tarima” (Sigo Siendo).

“Lenta pero tenazmente va avanzando el proceso de individuación. Las tensiones y oposiciones se van desvaneciendo y alternando: y nace el sí-mismo, (...) El individuo sufre, se siente conmovido y atormentado. Y, no obstante todo es distinto. Hay algo en el alma que no está ya dentro del dolor, sino más allá de él (...) ,donde uno está completamente solo consigo mismo (...) toma como objeto la emoción y puede decir: “Sé que estoy sufriendo” (Goldbrunner, 1962, 167).

Además Vespa utiliza el símbolo: zombies (relacionado con la muerte), para describir a la parte de la sociedad con una forma de vida fuera de su agrado, que se conforman y no luchan por lo que desean, que se dejan llevar por las emociones negativas y pretenden dirigir a la sociedad, ya que están presentes en diversos lugares y posiciones en el mundo. Huye de convertirse en uno, por ello realiza siempre actividades nuevas, que le hagan sentir pasión por la vida aunque se considera una persona tranquila, que no busca problemas, solo su paz y logros profesionales.

“Locos con cara deforme, zombies con rostro conforme, presas del desorden, viven acorde a un resorte (...) el que se cruza, presume llevar la batuta en esta cruda ruta” (Sigo Siendo).

En Hall (1987:201), se relata la historia de Psique (alma), quien en la mitología griega era una de las tres hijas de un rey, siendo la más joven, poseía una belleza admirada por todos. Afrodita celándola, le envía a Cupido para que la joven se enamore de alguien, pero Cupido se enamora de ella y hace que su padre la envíe a una montaña, donde era atendida por varias personas en un palacio. Por la noche, llegaba su esposo, quien le puso la condición de que no podía ver su rostro, porque si lo hacía lo perdería. Todas las mañanas al amanecer, desaparecía; una noche Psique aprovechó el sueño de su esposo, prendió una lámpara y lo miró, vio que era un joven muy guapo pero una gota de la lámpara de aceite cayó sobre Cupido y lo despertó, al instante desapareció. Psique fue perseguida por Afrodita y se encontraba desesperada por su pérdida. Afrodita la sometía a trabajos peligrosos como sacar

agua de una fuente con un dragón o bajar a los infiernos a pedir un frasco a Perséfone, con la condición de que no lo abra, no resistió e incumplió, quedando sumida en un sueño eterno, del cual Cupido la salvó. Zeus intercede por Psique y Cupido, concediéndole a Psique la inmortalidad y el perdón de Afrodita. Este relato representa el camino que un ser debe pasar en el camino a su individuación (pág. 18), los pasos que Psique vivió son los mismos que Vespa narra en sus canciones: el cometimiento de actos fuera de lo aceptado, la etapa de castigo, prueba y purificación, el darse cuenta y la renovación a partir del perdón, encontrando el premio al finalizar el camino: el sí mismo.

En suma los símbolos encontrados en el trabajo de Vespa son: calle /ciudad, soledad, muerte, aislamiento, obstáculos, lucha, individuación, héroe, rebelde, libertad, amor, zombie, desvío camino justo, Dios, totalidad.

ANEXO 2:

LISTADO DE ENTREVISTAS

MC's:

A.K.A	Fecha Entrevista
1.- Zela Valeenz	10/ Febrero de 2012
2.- Vespa MC	08/ Mayo de 2012
3.- Misterio MC	15/ Junio de 2012
4.- Dmente Clown	15/ Junio de 2012
5.- Abuelo MC	21/ Junio de 2012
6.- Niña Juanita	23/ Junio de 2012
7.- Joker	23/ Junio de 2012
8.- Jerou K	08/ Julio de 2012
9.- Cooneja Doolly	26/ Julio de 2012
10.- Doris MC	06/ Agosto de 2012
11.- Equis Fe	14/Agosto de 2012
12.- FX	05/ Septiembre de 2012
13.- Cianuro MC	07 / Septiembre de 2012
14.- Pichu	09/ Septiembre de 2012
15.- Chriss Cross	04/ Diciembre de 2012

Escritores de graffiti:

Nombre	Fecha de la Entrevista
1. Cristian Strong	03/ Abril de 2012
2. PSK	03/ Abril de 2012
3. Spike	03/ Abril de 2012
4. Latente	21/ Mayo de 2012
5. Santhos One	25/ Mayo de 2012
6. Bonice	06/ Junio de 2012
7. Pakito	15/ Septiembre de 2012
8. Afán	15/ Septiembre de 2012
9. Kasero	18/ Septiembre de 2012
10. Heins	03/ Octubre de 2012
11. Mr. Oso	03/ Octubre de 2012
12. Buba	11/ Diciembre de 2012
13. Eme Roots	12/ Diciembre de 2012
14. Kuma	12/ Diciembre de 2012
15. Malena	12/ Diciembte de 2012.

Otros

1. Blue Demon (QM)	15/Enero/2013
--------------------	---------------

EL Hip Hop en Quito: Historia vital

- AKA: Significado motivo de la elección del mismo
- Lugar y fecha de nacimiento:
- Sector donde vive:
- E-mail: Teléfono:

- Alguna complicación de salud o emocional que lo haya afectado?
- Alguna anécdota, historia o situación relevante en su historia.
- Cómo te describes en 7 palabras?
- Tv: Qué tipo de programas ve algún favorito, personajes que admire o se identifique, tiempo que emplea viendo Tv.
- Se identifica con algún elemento del mundo: animal, objeto, color, persona, etc.?
- Practica algún deporte y/o pasatiempo? Cuál, qué importancia le da.
- Lee habitualmente?, Se informa con noticias, revistas, internet?: libros preferidos, autores, personajes, tipo de historias características, importancia del estudio y la cultura, crecimiento personal.
- Algún sueño que recuerda o sea recurrente? Qué ocurre en el sueño, qué papel juega, qué objetos, situaciones o personajes recuerda en él.
- Trabajo o nivel actual de estudios: tipo de trabajo, puesto que desempeña, gusto por la actividad, duración y estabilidad al mantener un empleo, necesidad de cambio./ Carrera elegida, motivos para elegirla, gusto por la carrera y/o especialidad, estabilidad, rendimiento, adaptación, le dará continuidad al terminar?, metas y aspiraciones de trabajo. Ha estudiado otras carreras anteriormente. / Falta de estudio: razones, planes de estudiar a futuro, en qué tipo de carrera.
- Hábitos de independencia: responsabilidades consigo mismo, en el hogar, responsabilidades extras. En el arreglo de la casa, paga sus gastos, mantiene una buena calidad de vida.
- Planes y metas a futuro: Qué espera a corto, mediano y largo plazo en su vida? Hace algo concreto para conseguirlo? Cuál es su aspiración más grande en cada aspecto de su vida laboral, familiar, estudios, relaciones personales y crecimiento propio?
- Logros alcanzados hasta la actualidad: títulos, situaciones, premios, alcance de metas, entre otros.
- Obstáculos superados a través del tiempo y/o esfuerzo: anécdotas.
- Personaje o persona cercana tomada como referente o apoyo en su vida y carrera.

Participación en el Hip Hop como Cultura

- Qué es el Hip Hop para usted?: Definición, características, historia, elementos, definición de elementos, apreciación.
- Edad en la que ingresó a la Cultura Hip Hop:
- Relate la historia de cómo empezó su participación en el Hip Hop: qué le atrajo, quién influyó en ello, conocía mucha gente involucrada en el tema, qué elementos inició realizando? Cómo fue desarrollando sus habilidades?, el barrio y “la calle” influyeron en usted?.
- En qué elementos del Hip Hop ha incursionado? Cuál le gustaría incrementar a sus habilidades?: por qué razones los eligió, qué características de cada elemento le atraen?, por qué se identifica con ellos? Dejaría de realizarlos en algún momento? : Motivos.
- Identificación y relación con otros miembros del Hip Hop:
- Qué grupos o estilos escuchaba al inicio? Han cambiado?
- Influencias musicales, estilos, MC's o grupos que prefiera: motivos, letras, algún detalle de su biografía, por qué lo prefiere?
- Una frase, o canción que le impacte o con la que se identifique:
- Fuera del RAP, escucha otros géneros musicales? Cuáles?: razones.
- Qué temáticas son recurrentes o sus preferidas al momento de escribir o pintar?: por qué razones lo hace, qué significado les da, desde cuándo lo hace, ha variado a través del tiempo?.
Tiene una frase, TAG o gráfico propio? De dónde nace, qué elementos posee, por qué lo creó, qué significados le adjudica?, mensaje. Escríbalo o dibújelo aquí:

- Existe algún símbolo, objeto, personaje, color, animal o cualquier tipo de elemento que sea imprescindible o se repita frecuentemente en su arte?: Dé ejemplos, de dónde cree o recuerda que puedan provenir dichos elementos, qué significados puede asociar a ellos. Recuerda la primera vez que los usó?
- Qué otros elementos, temas o símbolos ha utilizado en sus letras y/o graffitis? Ha notado en su persona reacciones de gusto o desagrado ante alguno de ellos o hacia alguna de sus obras en especial.
- Cuál es su experiencia dentro del Hip Hop: ha participado en conciertos, realizado grabaciones de discos, ha colaborado con otros artistas?/ Ha realizado varios muros? Aproximadamente qué cantidad?, ha evolucionado desde su primera aparición en el medio?, ha realizado otras actividades como participación en batallas y concursos?, ha vendido alguna de sus obras o discos grabados?
- Considera su arte una manera de sobrevivir actualmente o a futuro?
- Qué significa para usted ser parte del movimiento Hip Hop, como una cultura, en la ciudad de Quito, en nuestra época?. Qué significa ser un MC y/o escritor de grafiti en Quito.
- Qué sabe sobre el Hip Hop en Ecuador?: Historia, cambios, evolución, tiene cabida en la cultura quiteña?
- Los MC's y graffiteros quiteños: apreciación, influencias, comentarios.
- Considera que participa en el Hip Hop permanentemente o de forma eventual?: lo considera un pasatiempo o un trabajo continuo.
- Está usted en desacuerdo con algún aspecto del movimiento Hip Hop en Quito? : por qué razones, lucha contra ello de alguna forma?.
- En cuanto a su estilo propio (vestido y accesorios), bajo qué aspectos los ha construido?: moda forma de ser, influencias? Tiene cada prenda una historia o significado particular, lo usa en todo momento o solo al realizar o participar en los eventos relacionados al Hip Hop?. Por qué eligió el estilo que utiliza?.
- Considera que su personalidad, su forma de ser se pone de manifiesto en su arte y estilo dentro del movimiento Hip Hop?: en qué forma?
- Qué le han comentado amigos y personas cercanas sobre lo que hace y que impresión causa en el público en general?: anécdotas tanto positivas como negativas al presentarse ante la sociedad en general.
- Qué opina sobre la participación de la mujer dentro del movimiento Hip Hop?; anécdotas, historia, antecedentes, libertad de acción y expresión.

Algo que agregar, comentarios adicionales, mensaje personal...

Anexo 3: Cuadro Interpretación Colores en la Pintura

Color	Se observa en	Relación	Positiva	Negativa
Rojo	Sangre	Vida, impulsos biológicos, emociones, pasión, amor y odio	Cálido, vida, unificador, renovador, vitalizante.	Calor abrazador, divisor (demonio), destructor, guerra, agresión, Señal de tránsito ¡alto!.
	Fuego	Abrazante, calor destructivo		
Amarillo	Sol	Reaparece cada día nuevo y rejuvenecido. Renovación: símbolo general de consciencia humana que emerge del sueño cada día renovada y fresca. Luz y consciencia.	Iluminador redentor clarificador. Color que trae luz redentora, consciencia	Demasiada luz puede destruir y secarlo todo. Demasiada claridad. Estados venenosos, piel enferma. Aspectos inferiores de la vida cobardía.
	Oro	Siempre constante eterno centro interior psíquico		
Azul	Cielo	Sentimiento de continuidad y eternidad, profundidad, calma, amplitud, confianza satisfacción tranquilidad paz introversión, recuperación,	Orden significativo, espiritualidad, receptividad. Aire	Pérdida de la realidad, orden frío y rígido, posesión, absorción posesiva. Tristeza intelectualidad rígida. frialdad
	Agua	Mar, lago, río. Profundidad anchura, añoranza del origen. Espíritu, hielo.		
Violeta	Mezcla: rojo vitalizante-cálido y azul espiritual-frío. Totalidad y completud. Máxima espiritualidad en la vida. Cualidades de lo inconsciente en su aspecto de espiritualidad mediadora que proviene al mismo tiempo de la tierra y el cielo.		Unión de opuestos (masculino y femenino). mediador, espiritual.	Mezcla de opuestos enfermiza. Pérdida de contacto con la realidad. Magia manipuladora.
Verde	Vegetación. Crecimiento, primavera, Resurrección .	Flujo de la vida. Renovación y fluir de las fuerzas de lo inconsciente. Energía nutriente que mantiene a los humanos felizmente inconscientes. Contiene cualidades del receptivo azul y las iluminadoras del amarillo.	Crecimiento portador de vida esperanza, mediador. Color de semáforo verde. Siga!	Sobrecrecimiento de la vegetación, sofocante, devorador. Envidia. Sofocante e incontrolable maleza y frutos no maduros.

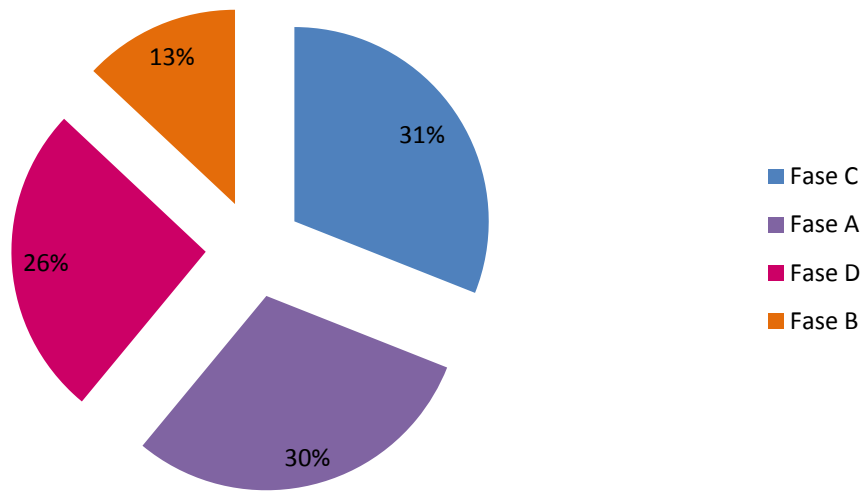
Naranja	Flama del fuego (Combina: poder luminoso del amarillo y energía vital del cálido rojo).	Ardiente, lleno de vida, alegre, vigorizante, impulsos del cuerpo. Color de luz cálida, alegre pero agresividad.	Calidez Sabiduría de la pasión espiritualizada. Energizante	Irritante señala atención y precaución: Advierte al conductor que la luz va a cambiar. Puede generar agresión Guerra y discordia.
Café	Agricultura (Ha contribuido mucho al desarrollo de la cultura humana y la consciencia).	Tierra madera cortezas y raíces. Madre tierra proveedora de vida. Materia nutriente proveedora y estabilizadora. Bases fértiles del suelo materia y cuerpo, bases de la consciencia individual.	Tener raíces nutrido por la realidad. Fertilidad. Nutriente de la vida	Aspecto devorador de la madre tierra. Rechazo. Atrapado en el origen, dependencia a ser alimentado. Realidad decadente y sofocante. Quedar detenido no desarrollarse.
	Oro de los sabios	La consciencia se puede extraer de las partes de decadencia y rechazadas del alma, del estiércol, suciedad y putrefacción.		
Negro (no-color)	Oscuridad (La diosa de la mañana Isis tiene una capa negra bajo la cual todos los colores están escondidos).	No hay visión u orientación posible. De la oscuridad proviene la nueva luz. Sucio y negro carbón: fuente de energía. Plomo origen del oro de los sabios en alquimia. El hoyo negro puede convertirse en una matriz de la que se puede renacer. Aspecto destructor o regenerador de la naturaleza.	Resurrección, rejuvenecimiento. Una nueva vida después de la muerte.	Pérdida de consciencia, muerte, caos, miedo, depresión Demonio. Limitación. Hablamos de un hoyo negro en el que podemos caer o de un día negro cuando es desafortunado.

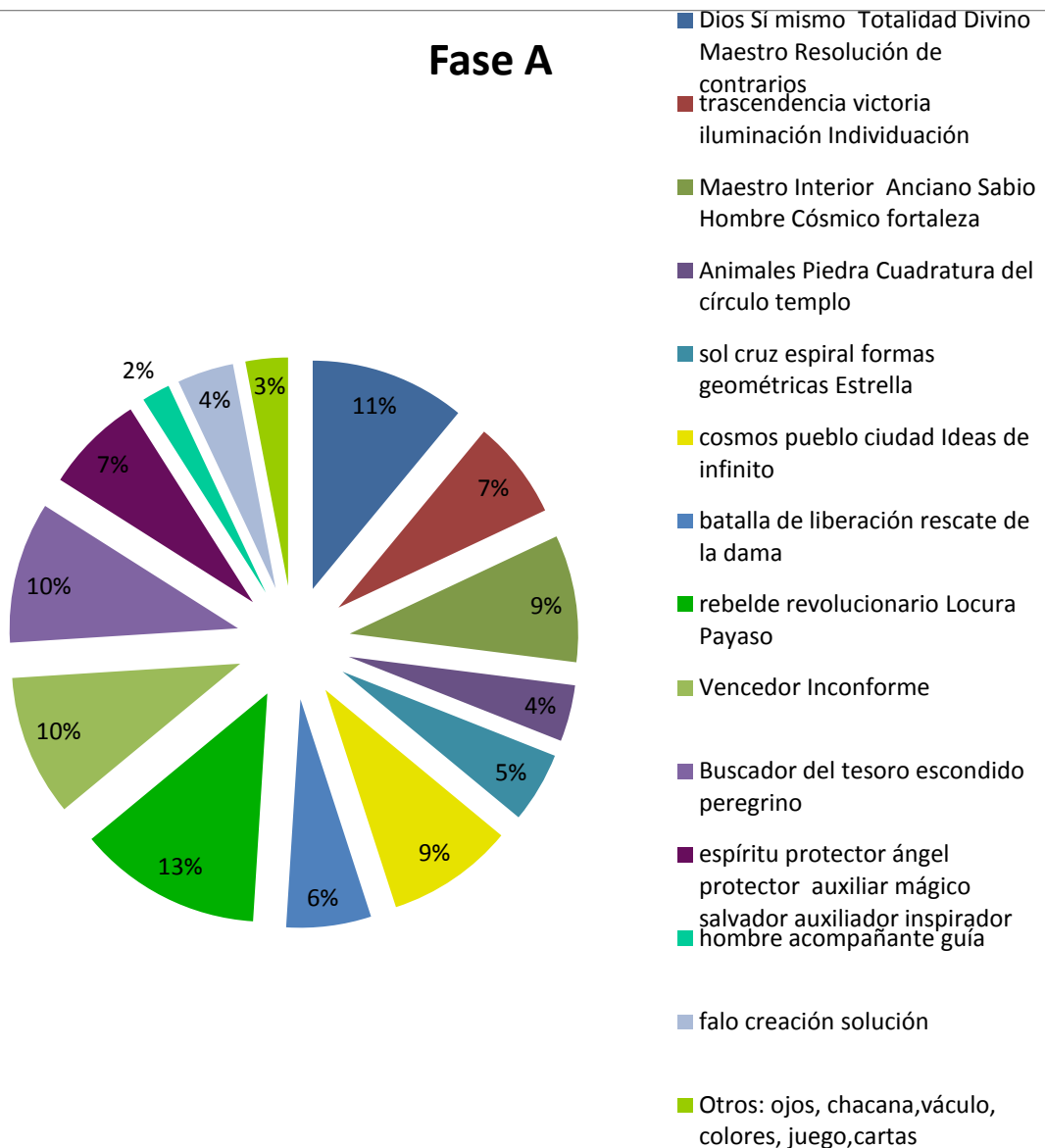
Blanco No-color (Absorbe todos los colores).	Cuerpos muertos, huesos secados al sol en el desierto. La nieve y el hielo.	Ausencia de sentimientos y emociones. La muerte. Hace notar de inmediato cualquier mancha. Disposición a ser teñido de nuevo. Ritos de paso como bautizo. Bases dadoras de vida de lo inconsciente. Lo Nuevo e inesperado.	Vida, transición hacia algo nuevo, inmortalidad, luz y pureza e inocencia. Frío. Voluntad de adoptar una nueva actitud.	Muerte salida de algo, aniquilación, frío desapego. Fría ausencia de toda la vida.
	Leche, sal.	Líquido dador de vida, que da sabor y es crucial para la vida.		
Gris (No-color)	Nubes grises y neblina, rocas y montañas, ceniza, asfalto, cabello gris cuando se envejece.	Unión de los extremos más opuestos (negro y blanco) mediador. Unión de la vida y la muerte, cualidad mística que puede inspirar a los humanos. Día gris: reflexivo desenredo de los coloridos apegos.	Posibilidad de abstracción, soporte imparcial de los colores, símbolo de sabiduría.	Mezcla de extremos. Teórico en exceso, triste carencia de color, símbolo de deterioro.

Adaptación y Resumen. Fuente: (ABT, 2011, 86 – 109) Autor: Josefina Román A.

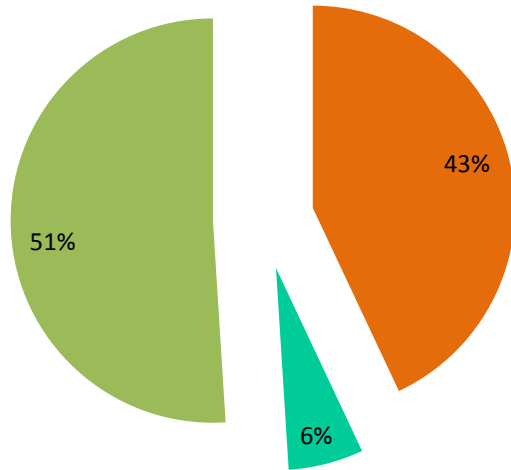
Anexo 4: Resultados Generales

Fase A

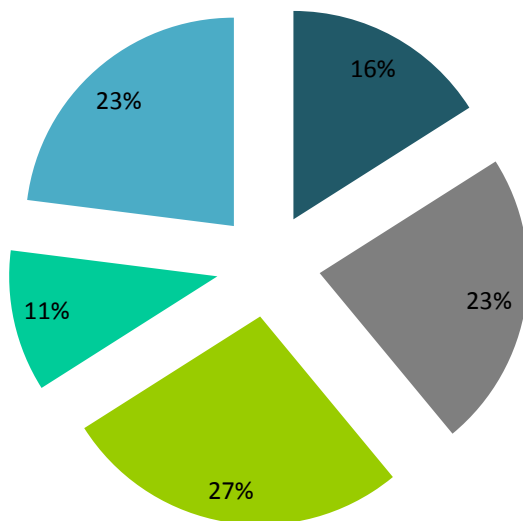

Fase B

- mar tierra espacio infinito
vientre gran madre
devoradora, sabiduría
- nacimiento renacimiento
siembra maduración
crecimiento cosecha
recolección
- dama mujer inspiradora lo eterno femenino hechicera sacerdotisa hada luna boca vagina musas flor

Fase C

- aislamiento/exilio soledad
desvío del camino justo amor
- oscuridad confusión tiniebla
maldad opresión destructividad
depresión demonio fracaso
- combate con el enemigo
obstáculos pruebas adversidad
- máscara ilusión personalidades
- engaño dolor lucha muerte
abandono

ANEXO 6: LÍRICAS MC'S

Nota: Las letras de las canciones fueron proporcionadas por cada uno de los artistas participantes del presente estudio.

XQUIZOFRENIA MC'S CARNAVAL LOCAL (2011)

Todos alerta
ya se manifiesta el Carnaval Local
bromas, payasadas y cien mil ***¹
hipnotizadas, a todas las perras****
micrófono de acero para partirte ***
patanadas, carcajadas bromas pesadas.
El sacerdote metiendo el garrote en el *** de
la monja apretada, *** malcriada.
El fin de semana vacilando gritando
*** Las viejas de las esquinas cuchicheando
criticando, qué más me toca
*** cállate la boca,
*** Esta lírica va sonando
El viejo de la esquina ya no quiere fiar
pues nadie le quiere pagar: nananana ladran
los perros en la terraza
Qué es lo que pasa?
Los vagos del barrio
fumones a diario exhibicionistas materialistas
gasta su dinero *** añiñadita, estiradita tu
mentalidad apesta
La verdadera crew está molesta
arriba abajo armando relajo
Escupitajo y un gargajo para los ***
empleadores explotadores
que risa me da la secre ejecutivas productivas
con sus minifaldas
cuando se agachan se les ve las ***
se dan la vuelta la *** completa jajá jajá
Hey! perreo que te veo a la *** reggaetón ton
ton *** de show basura comercial gomelos
*** vestidas como *** en las papeleras
anoréxicas cuerpos de calavera mudas ***
viven en un mundo de vanidad en su mente
ganas de realidad
“abra cadabra” como es la ***
verle encendida es la movida
bum bum shalaca laca bum soundsystem en
el callejón reproducción hardcore rap
representa manifiesta el dj Xquizofrenia
nuestros ácidos en los críos, micrófono en la
mano desafío

¹ Se reemplaza en este documento palabras poco adecuadas con el símbolo ***.

Slam prepara embala ***
Slam anti estrés
Slam otra vez
mueve tu *** cuerpo otra vez , otra vez
contaminando la ciudad con mi ruido infernal
el loco informal ese soy yo de nuevo yo aquí
represento
yo chapas ladrones confabulados para robar
al pueblo matar.
Militares bestias anormales políticos y
empleados públicos *** ignorantes
se creen importantes.
Todo esto con forma una inmensa bola de
*** con su *** de contienda ***de popero
*** newschoolero *** de gomelo,
yo no canto por dinero ni por fama ni
tampoco por llevarme *** a la cama escucha
esta nota que te explota la cabeza no necesito
de una clika para callarte la trompa ***
novelero
shake microphone, death microphone
y como está? está que revienta la energía la
vida, embálate embálate, embálate, muévete
tu *** cuerpo
se partícipe del evento
cultura al incremento
deja el tormento vive el momento
con este relajamiento.

PSICOSIS (2011)

Xquizofrenia está en la podrida casa
el cerebro alterado psicosis
marcado al punto del éxtasis
de gritar y llamar a mi oscuro subconsciente
dentro de mi cuerpo y alma ya se siente
la adrenalina de la gente está muy demente
psicópata maniático lunático
esto es práctico,
películas licúan tantos recuerdos
los otros desacuerdos,
mentes siniestras tomando el escenario
en el estéreo armando el alboroto
pshyco como bombazo lírico en la cabeza
para quitar la pereza,
laberintos, incógnitas caes en tinieblas
abismos, altos precipicios
los que van organizando la vivencia,
la experiencia y la... Es la semilla que nace
del *** subterráneo
Xquizofrenia MC's: Misterio, Demente.
positivas revelaciones
besos agresivos en todas *** direcciones,
psicópata demente en el *** ambiente

ruido posesivo hardcore agresivo
la locura cae controla el lugar
dolor y muerte sin poderlo parar
Mientras tanto el sonido de la bataca
despierta el deseo de aniquilar
con el micrófono dispuesto
mi voz viaja en directo a tu cerebro
demacrando tus oídos con sonidos creados
grotescos que te guían directo al infierno
lugar especial de la mente capaz
donde la Xquizofrenia ataca soledad y frío
en el *** ambiente miedo de repente
mi mente me envuelve
miro al espejo busco su reflejo
una realidad hermosa sin vida
doy la vuelta y miro hacia atrás
un mundo retorcido ese es el lugar
belleza por la muerte encuentro
pasión y dolor por el llanto ajeno
siendo tremendos lunáticos enfermos batacas
que revientan tus oídos como truenos mi
mente me lleva a una falsa realidad con un
hacha en la mano
sonríe de felicidad
heredando esta *** enfermedad
mi cerebro da mil vueltas sin parar
psicópata demente en el *** ambiente
ruido posesivo hardcore agresivo
tu *** voy a mutilar
con tu cerebro vamos a jugar
pasa cerveza que quiero rematar
Xquizofrenia.

LA MUERTE. (2011)

Sientes escalofríos delirio
cosas del destino es repentino
anuncia los perros con aullidos y chillidos
ella es la muerte surge de repente
todo es imprevisto la obscuridad te cobija
las tinieblas te cegan
tu alma se eleva
nunca anuncia su llegada
puede ser el día la noche o la madrugada
vivimos bajo el manto de la muerte,
tal vez sea el día de tu mala suerte
para que venga a verte
un dos gira la ruleta,
tres cuatro una y otra vuelta,
cinco seis la muerte escoge la manera
de extinguir puede ser degollando
asfixiando mutilando etc., etc., etc.
no tienes escapatoria es otro paso más
de la *** vida que tenemos que cumplir

no puedes escapar tarde o temprano
te va a atrapar todo está escrito
para el veredicto
la muerte no perdona, la muerte sin piedad
el cuerpo no reacciona inerte frío
tus restos descansan en paz devorados
por gusanos pestilentes
preparado para el cielo
se ve la llama incandescente
pues yo prefiero que mi cuerpo se incinere
la ceniza por el aire se eleve
mi alma en el mas allá observando estará que
me despidan como me merezco
con una hardcore fiesta
en esta loca despedida mi voz no se apagará
en la memoria de todos quedará
la muerte no perdona, la muerte te condena la
muerte sin piedad, la muerte. La muerte.
Quiero salir de este *** cuerpo
otro día más de vida que fastidio ***
al despertar inicia la rutina, pesadilla
pasan los días tu cuerpo se agota
esperando que caiga la última gota
ahora mi futuro es la muerte
todos verán mi cuerpo inerte en un ataúd
en el mes de noviembre
bella imagen a todos mi muerte contemplar
una sonrisa, oír el llanto, sentir la libertad
de mi alma presa,
micrófonos golpean
de las tumbas de los muertos llega el silencio
mientras la bataca me enloquece
liricas metrallas al final te desangran
futuro incorregible el de la muerte, destino
presos que en ella encuentran el camino
mientras nuestras madres rezan el domingo
fatal consecuencia elegirla
en la mente brutal decisión
al volar tus sesos de repente
ahora sin rumbo fijo,
tu alma vaga por el limbo
la muerte no perdona, la muerte te condena la
muerte sin piedad, la muerte
ven señor muerte.

EL JUICIO FINAL (2011)

En este mundo nauseabundo
dice el gran picudo, mudo ***
mas bacán vive el vagabundo
así como come el mudo y da el ***
sin disimulo todos lo hacemos con orgullo
preparo un nuevo día la rutina, la sociedad

y el dinero apesta es lo que molesta
 aprendiendo a sobrevivir, a resistir
 en esta jungla de concreto
 te encuentras en aprietos, casi muerto
 en resumen las deudas te consumen
 ideas volátiles pasan por la mente convertirte
 en un ladrón ***
 es lo que te inmuta
 familias desamparadas, olvidadas
 viviendo en un mundo de caníbales
 auto eliminándonos unos a otros
 la miseria, pobreza por naturaleza,
 sistema sucio corrompido
 muertes a diario, los doce meses calendario el
 rico se enriquece y el pobre fallece charcos
 de sangre la masacre,
 mujeres en la prostitución
 impulsación de bastardos, hijos no deseados
 caen a esta vida llena de ignorantes,
 mentes farsantes, sufrimiento extremo cuadro
 de dolor película de horror,
 hombres, niños, mujeres asesinadas,
 descuartizadas, cabezas degolladas ....
 Las llamas arderán al contorno de nosotros
 discriminación de clases sociales
 seres irracionales, que puntería
 que tontería esto sigue siendo la misma ***
 la misma *** abre los ojos
 hay que ser realista
 eres uno más de la lista
 pasaporte al cementerio, este es mi criterio
 los muertos descansan en paz
 los vivos no pueden dormir
 no lo puedes eludir
 guerra sin sentido todo se ha podrido
 la humanidad criminal fatal
 creadores del juicio final
 no lo puedes parar, no lo puedes evitar
 es el caos total del juicio final,
 Todo se torna oscuro, duro, crudo
 puñalazo a las espaldas
 en cada paso que das te resbalas
 no lo puedes evitar tampoco parar
 ya estás harto, harto de todo esto ***
 la escoria nos rodea
 a esta cadena condenado
 padeciendo a morir
 pedazos a delinquir, soledad, frialdad,
 restos en descomposición sin reacción agente
 suicida, muerte en vida
 como zombis indigentes
 de inmigrantes a otros países
 que dicen que la esperanza está perdida
 de un mundo pasado nadie te da la mano

el esfuerzo es en vano, todo se ha acabado no
 lo toleras. no lo aguantas
 promesas y promesas
 me dan puras tonteras, balaceras
 en las frontera por territorios
 y negocios sucios y sus *** beneficios
 maleantes criminales
 ellos te refunden, te hunden
 no tienes ni voz ni voto
 si hablas tendrás el cuello roto
 propagación de las ratas apestosa
 en las avenidas no encuentras la salida
 el fin del mundo está vigente
 por toda la gente se hace presente
 es el caos total, es el juicio final.

LA PAYASADA (2012)

Ven hazte un boom, ven hazte un boom, ven
 hazte un boom bugty bugty boo somos los
 burlones, un tormento,
 cargados de talento, mordiendo en el acto
 burlas risotadas y muchas babosadas
 de todo se hace mofa,
 en estrofa risa nerviosa, contagiante
 exageradamente de repente
 es bueno reírse de la gente
 aunque usted no lo crea compre la idea
 no sea fea aburrida, sonríale a la vida
 cuando los payasos acorralan la avenida
 nadie se salva de la broma maldita
 mente retorcida, chispa encendida
 empieza el juego sácale el jugo al chiste
 si se resiste hey tú! aburrido amargado
 hazte a un lado, sesionando invocando
 payasos malditos
 estratégicas maléficas asustadizas
 asustamos tímidos, distraídos
 he venido a desafiarte a ti
 a reírme a reírme de ti
 si no te gusta mi nota *** sácate *** lárgate
 y como dijo don Angulo salta *** que te
 quemo el *** y don Eloy pues hay le voy
 y don Viruta que te muevas pues ***
 verán no se *** bromita no mas era era, era
 certera revelación, reacción
 nos gusta *** hasta más no poder
 carcajadas con los panas hacer llamadas
 acá sale Rosario la del *** extraordinario,
 Virginia, Virginia ya no es una niña
 convertida en señorita con hueco de señora a
 toda hora hoy a los tiempos el Juancho más
 conocido por Jabancho
 Jabalí, Ballena y chanco, a lo ancho

puerco del tacho, *** de risa *** mona lisa
 pintada su sonrisa de oreja a oreja
 muda pendeja directo al confesionario
 padre perdóneme porque he pecado
 me he burlado de toda la gente presente
 no pasa nada hijo mío
 100 dólares de limosna, sangría fría
 10 Ave Marías, aquí nada ha pasado
 por si acaso todo billete falso
 será perforado sin reclamo
 sacerdote descarado, traigo camuflado
 silbadores para espantar a los roedores,
 apestan, molestan, cohetes tronadores
 sonajeros anuncian iluminan las *** bromas
 pesadas ya te pasas oye, ya te pasas cargosos,
 monstruosos,
 bullicios, desastrosos
 y como dijo don Angulo salta *** que te
 quemo el *** y don Eloy pues ahí le voy
 y don Viruta que te muevas pues ***.
 Ven hazte un boom, Ven hazte un boom, Ven
 hazte un boom.

CHAPAS (2011)

Vagando por la calle el *** detalle,
 surge como plaga homicida sin tener salida
 corrupción policiaca y su *** de placa,
 gente inocente paleada por dementes
 que están ordenados por altos mandos
 con una llamada no les importa nada
 hacen lo que les da la regalada gana
 castigos sin compasión es su única misión
 provoca irritación de mandarles a la ***
 sin compasión ***thapolice, *** the pólíce,
 así son crímenes que cometen a diario
 y si te descuidas
 serás el próximo en tu barrio
 en aparecer al fondo de un lago
 con tu cuerpo mutilado en pedazos
 ten cuidado
 que son más peligrosos que Camargo
 o desaparecer como los Restrepo
 sin dejar rastro, una y otra vez *** policía,
 no vamos a parar *** policía
 tenemos que gritar puerca policía,
 No puedo entender peor comprender
 por qué tanta ***
 aprovechan de su autoridad
 para engañar con facilidad
 ahora dicen dar seguridad a la gente
 y a punta de toletazos los *** arremeten
 dinero fácil les llega a las manos
 es la corrupción intereses extraños

el uniforme es su disfraz para someterte
 y en cana meterte
 ahora dicen ser el amigo del pueblo
 somos los primeros en ver
 las rejas por dentro
 causantes de pérdidas heridas,
 algunas familias en la mira
 bastardos infames en las *** calles
 chapas ignorantes ***, sigo con el relato
 con mucha energía desbarato
 esto sigue para rato que vamos a cantar la
 *** sin parar, chapas
 en su mente tienen *** podrida y disecada
 dicen ser la justicia de la comunidad
 es pura falsedad abre los ojos,
 mira la realidad, grafiteros, muertos o en cana
 por supuesta ley del chapa una y otra vez ***
 policía, no vamos a parar *** policía
 tenemos que gritar puerca policía.
 El que no salta es chapa.

MUERTOS VIVIENTES (2012)

Hoy se levantan los muertos inquietos
 familiares visitan restos
 esqueléticos, cadavéricos, guardados
 y podridos en el ataúd
 micifuz recorre el cementerio
 diferente criterio, creencias costumbres
 fúnebres 2 de noviembre día de los muertos
 junto con los vivos festejan, celebran
 en los recesos cánticos, misas, rezos
 sobre los sucesos acontecidos
 bienvenidos a nuestra morada
 sírvete colada morada
 y guagua de pan pan pan pan pan
 tradicional, fundamental
 resucitan los muertos contentos por la visita
 destapa la botellita
 quebranto, dolor, llanto
 recordando al ser querido
 que se ha ido a mejor vida
 que envidia ironía los muertos
 descansan en paz, sentimientos compartir
 los vivos no pueden dormir, todos morirán
 invaden la ciudad, por siempre estarán
 en nuestras mentes,
 muertos vivientes
 nostálgico melancólico, gótico
 todos de luto, reverencia al culto
 polvo eres y polvo serás
 tú verás el umbral del portal
 al otro lado comunicando los muertos
 se la pasan gozando

afirmación, reencarnación, resurrección
en nuestros pensamientos, tantos recuerdos
memorables rencuentros, ritual paranormal
conexión espiritual, situación brutal
trance total
no lloren más por los muertos
están contentos en el paraíso, tenaz hechizo
invadidos sus almas penan por ti, están aquí
lo puedes sentir, tienes que admitir
espíritus del más allá, están mas acá
brincan saltan bailan lara lara la
realidad invade la ciudad en nuestras mentes
muertos vivientes
todos morirán por siempre estarán
no se irán lo recordarán todos.....

JOKER (2012)

Y la vida lo formó, la calle le enseñó
que confiar en alguien es lo más peligroso
pero el joker creativo siempre siguiendo
arte, incursionó en la cultura del Hip Hop
pa' demostrarte que es más que lo que dicen
y siempre hecha pa' lante, poeta real
consiente y elegante.
La vida formó un poeta
joker denominado, que tras pasar los años un
lema se ha formado es de paz amor respeto y
libertad de corazón sincero
y mucha realidad el payaso triste
que lo transformó a feliz
bebiendo poesía en un blanco cáliz.

ZELA VALEENZZ

DAME UN MINUTO (2009)

Dame dame dame de ese tiempo
excúseme jovené es que este es el style
female adalé sigalé mírame
que yo no tengo la culpa que yo no no no no
de ser tan así escupe escupe la pólvora
mami sigo yo yo yo yo no creo
yo no quiero escupo mi verdad
tengo la necesidad frases sueltas
para dos vueltas el cielo he mirado
las nubes el suelo he caminado
he tropezado me he levantado
no me detuve congruente consciente
rapea lo que dicta la mente
sonido bajo estridente
sutil dócil coherente
se hace presente rap inteligente
sino lo hago serviría ya de nada
cara bonita, cerebro de tarada sh sh sh

que llego la *** hada
this is real flava *** bueno es mi ritmo
es mi don *** conectada con el microphone
cuantas veces he perdido el control
de mi razón de lado mi pasión
caminando en las aceras de mi imaginación
dame un minuto que de ahí me voy
de largo sin destino pero llego hoy
dame un verso es lo único que quiero
palabras me conducen por carreteras
dame un minuto que de ahí me voy
de largo sin destino pero llego hoy
dame un minuto, dame un momento
dame dame ese tiempo sino es una molestia
para decir lo que quiero decir
que si que no Hip Hop siempre vivo
vive en el corazón oye oye cómo va
todo mi rima explica todo mi día
los sonidos del bus melodía
encajo si me da la gana papá
en búsqueda de jama con yapa
caminando el mapa
los taxis no recogen raperos a estas horas
y ahora sirve copa a quien le toca
mami no te falté todo bien todo bien
todo relax ahorita que el mundo es caos
el mundo da vueltas locura máxima respira
tómame una pausa el nuevo comienzo
las palabras corren en el viento grito
para que escuchen bien al norte
en los barrios que me hice hombre
con chistes vulgares y alcohol barato
es preciso que nada es exacto
espérame un toque que vuelvo al rato
dame un minuto que de ahí me voy
de largo sin destino pero llego hoy
dame un verso es lo único que quiero paradas
me conducen por carreteras.

PIEL CANELA (2009)

Latinoamérica sangre indígena
Mama Quilla
suena latina voz femenina
sangre divina que mi arte ya se impregna
en tu retina sentido auditivo
es como lo vivo
caminantes de un mismo asfalto
recorriendo este camino del sur del sur
Sud América bonita paisajes
y la pobre Sud América bendita
cuando el sol le toca
cuando las gotas de la lluvia
me refrescan las memorias

puños en alto manos en obra
donde mi gente actúa con tesón de sobra
en el rostro una sonrisa
bien firme en pos de lucha
alzando nuestra voz
a todo aquel que nos escucha
y comprende que esto no depende
de indiferentes,
que las mentes activas son más eficientes
las necesidades colectivas
son ahora más urgentes
ideas narcisistas pal ***
porque en esto somos todos
compartiendo un mismo rumbo y sin atajos
batallar ante un sistema con la praxis
sin conciencia mientras serviría y sin error
porque somos mayoría
PachaMama me grita basta de guerra
basta de explotación y de abusos a La Tierra
PachaMama, Caguana,
su esencia es su herencia piel canela
al sistema más le importa el individuo
que el colectivo, para lavar cerebros
es más fácil la unidad de reprimidos
escucha lo que digo
y asimila que esto es todo tuyo
escucha que es tu tierra, es tu sangre
y es tu orgullo, alienados,
desalineados, consumistas depravados
vivimos una ética de la estética
y no hay pa' más es lo que ataco
y no comparto es más que un par de ideas nos
crean realidades incompletas
nos dan imaginarios de una vida tan perfecta
y no concreta y porque yo no juego
con ridículas facetas caretas
con las que nos cubren espontaneidades
y algunos sí que gozan ser las marionetas
de ciertos patanes. Basta ya!
la situación de hermanas y hermanos
guerreros en nuestros pueblos
han terminado mal por querer ejecutar
su plan se han jugado la cabeza
el ideal y terminan unos metros bajo tierra no
quiero discriminación
no me avergüenza el tono de la piel
o distinción de lenguas
me enorgullece la diversidad
y no me da igual que te disguste
porque compras las ideas
panas que vienen de USA
que pa' donde todos vamos
ya no hay diferencia
que pa' donde todos vamos

nada nos llevamos solo dejamos
lo que queda en la tierra
y es la hora de crear conciencia
despertar a la esperanza muerta
despertar a la esperanza muerta
PachaMama me grita basta de guerra
basta de explotación y de abusos a La Tierra
PachaMama, Caguana
su esencia es su herencia piel canela.

MUNDOS DIFERENTES (2009)

Que hay un final sin un comienzo
y es que creo que es más fácil
decir adiós que dar inicio a algún contexto
escribiendo en una madrugada
en que no hay mucho sueño
pero si llenaré nuestro álbum de recuerdos de
días pasados, del de hoy
sin tener en claro de dónde vengo
y hacia dónde voy solo sé que aquí estoy
y entre mil vacilaciones surge la pregunta
y yo quién diablos soy
qué sería de mi alma si tú no existieras
qué sería de esta vida ya sin ti
transitándome las venas
gracias por escogermé
y atestarme este placer *** conmoción
porque mi conciencia coexiste
con latidos de mi corazón
solo soy la sombra de tu transparencia
solo soy quien grita tu inconformismo
hacia tanta indiferencia
mundos diferentes, un solo latido
el sentir de un movimiento siempre vivo
versos, AKA's, frías calles, pasos rayas
aerosoles y murales, giros mezclas
y scratches y es que nadie más que nadie
te lleve tan dentro de sí pude comprender que
yo hablo porque sí
porque el mundo está jodido por lo externo
que a nosotros nos importa un *** laberintos
y atajos dime cómo escapo
dime cómo escapo
el desorden y lo abstracto
el ente perfecto entre corazón
y pensamiento, atraviesas como quieres
hemisferios, países, continentes y cerebros
como te da la gana
que pa' soltar verdades no pides permiso que
mis mejores letras surgen
cuando luces luna
y sin previo aviso a la mano un cuaderno
y un esfero adelante

vamos que soy tu instrumento
mundos diferentes un solo latido el sentir de
un movimiento siempre vivo versos, AKA's,
frías calles, pasos rayas aerosoles y murales,
giros, mezclas
y scratches, de los demás no esperes más
de lo que solo tú eres capaz de darte
salir de la monotonía
llenando el alma mía
con lluvia de poesía
envuelta en esta *** que llamamos arte
y en mi decía
la sola acción de abrir la boca
mi cerebro se alborota
las rimas que se alojan
dentro de esta loca fémina
que las mujeres no solo estamos pa' coritos
que metiendo ovarios la partimos con todito
grafiteras, MC's, Dj's, raperas
alza la voz que esta *** mi rima
es para ti alza la voz
que todo esto que sale de mi
es puro orgullo de ser mujer
y de mujer nací
nunca jamás digas el recóndito lugar
que existe en mis pensamientos
escuchando cada base
y cantando para mi silencio
mundos diferentes un solo latido
el sentir de un movimiento siempre vivo
versos, AKA's, frías calles, pasos rayas
aerosoles y murales, giros mezclas y
scratches.

PISTA 11 (2009)

Hola esto es pura y mera loquera
un extenso y negro
y asqueroso agujero negro
dando vueltas y vueltas
de lo más recóndito de tu bulimia
cabeza cerebro, pensar y cuestionar
hasta que solo actúas
y es todo lo que necesitas
para obtener algo como esto
en realidad siempre supe
que he gozado de un extenso vocabulario
sin mencionar un dominio fenomenal
de las reglas gramaticales
así como también de la sintaxis
pero preferí no usarlo
hasta que esto fue Female Stale
y bueno me fui a volver, adiós.

PISTA 3 (2009)

Dejándome impulsar de las pasiones
componiendo entre noche y noche
mis canciones, intensas emociones
pocas presentaciones
como está? algo bien
platico con mi alma complicidad mi cien
qué es lo que te ocurre? estás molesta?
para nada
es solo que no encuentro una respuesta
interviene mi conciencia y está medio herida
es que aún no asimila
lo que le dijo aquella tarde
el ser que más yo amo
y le dio la vida
palabras que dolieron
rencores que nacieron
dubitativo encuentro
hubiera preferido tus silencios
a los que tantas veces me mantuve cómplice
pero créeme, te entiendo
porque sé que lo desconocido causa miedo
porque sé que un hijo
es el regalo más sagrado
que te pudo dar el cielo
y es que cada quien
debe tener todas sus razones
es que actúan los instintos
en lugar de corazones
cada quien escoge su libertad o frustraciones
yo escogí escribir
hasta el final de mis respiraciones
mas no temas esto que llevo dentro
aquí en las venas te lo agradezco
lo llevo muy muy dentro
tanto como tu amor en cada paso
y en cada momento
y si fuiste tú la mediadora,
si existe un Dios le doy gracias de cora
por escoger mi ángel y mi guía
aunque en gran parte de mi tiempo
sea presa de mis ilusiones y mis fantasías
y ahora que comprendes mis razones
entre cuadernos locuras y tachones, tristezas
porque en cada línea se esconde una historia
que quizás vengo viendo
desde cuando soy muy niña
hay veces que recuerdo a los abuelos
lágrimas recorriendo mis mejillas recordando
las palabras

como si fueran de ayer
endulzando mis oídos como las gotas de miel
y es que cada quien
debe tener todas sus razones
es que actúan los instintos
en lugar de corazones
cada quien escoge su libertad o frustraciones
yo escogí escribir
hasta el final de mis respiraciones
que mis actos me coloquen
en el camino que merezco
porque todo lo que hago
no es por tener merecimientos
trato de apegarme a lo correcto
porque el día de mañana
tenga historias que contarles a mis nietos
y entonces que mis acciones no arrastren
situaciones del pasado
que mis variables no se vuelvan
en matices complicados
porque el mundo gira
igual y fácil se derrota
escuchando el retumbar de mis latidos
más intermitentes, oscura claridad
me aloja hasta paisajes estridentes
entre juegos de intelecto
donde al final lo más sencillo
suele ser lo más correcto
las neuronas permitiéndome
inventarme nuevas formas
como en días en los cuales he resuelto
los pendientes, situaciones agobiantes
más recientes
y es que cada quien debe tener
todas sus razones
es que actúan los instintos
en lugar de corazones
cada quien escoge su libertad o frustraciones
yo escogí escribir
hasta el final de mis respiraciones.

PISTA 4 (2009)

No podré recuperar
las suelas que he gastado
tratando de encontrar ese equilibrio recuerdos
del pasado
pronuncian nuestros labios
mirar sin ojos sentir sin manos
y escuchar cada latido en el silencio
son sabor a puñaladas
adecuadas, destrabadas
juego a mi manera como yo quiera persevera,
sé constante,

toma de decisiones sin frustraciones
recopilando ideas de un par de canciones
intenciones lo que hace falta
nuevas teorías que aplasten la frivolidad
de bizarras tonterías y que creías
no acostumbro
mantenerme sobre establecidos
quiero crear formas que me satisfagan los
latidos escondidos, mal vividos
desperdiciados sueños que esperan rendidos
expresiones, conmociones
nadie puede encadenar mis intenciones nadie
puede no abrazar mi libertad
mis expresiones nadie puede comprender
lo que se esconde en terceras opiniones
consecuencias son secuencias
procesos escasez de sesos
preso desaparecidos sociales
nadie sabe qué paso con tales cuales
lo opuesto no es mantenerse al margen
ausentes mientras a nosotros nos manipulan
nuestras mentes
cuantas veces has guardado un silencio
innecesario
pensando divagando entre lechos trechos
tratos el humo de un cigarro
el dulce perfume de la melancolía
he visto tantos malos ratos colarse en
inocentes fantasías
he visto el humus y lágrimas de desasosiego
en rostro nada ajenos a una casta tan vacía en
rostros tan pequeños descolgados por el
pavimento de una acera fría
lo absorbe la pasividad
despabilan mis premuras
y es cuando escucho el estallido de un grito
de furia
expresiones, conmociones
nadie puede encadenar mis intenciones nadie
puede no abrazar mi libertad
mis expresiones
nadie puede comprender lo que se esconde en
terceras opiniones
esa luz que alumbra el hambre de escribir
mi poesía de avizorar con la paciencia
con la cual recorren ya mis días
el tic tac de un reloj
consumiendo nuestras alegrías innecesarias
bombardeándonos junto a tecnología
no hay marcha atrás si decides hacer daño
huellas que las marcas no se borran
ya ni con los años eso es mentira
el tiempo no te cura eres tú o nadie
ni el momento el que te libra

de tus propias ataduras
celo de clemencia el hombre ya no escolta
los principios de decencia
al parecer ahora actuamos por mera
supervivencia, metamorfosis brusca
y tan grosera
la noche, el día, la luz, oscuridad
invierno, primavera
corren tan a prisa
prostituyen ya los sueños
borran las sonrisas
es así como vi los anhelos
y los pensamientos entre rejas de cristal y
gris el cielo.

PISTA 8 (2009)

Es como va, fluye mi léxico
mezcla abstracta de todos mis sentidos
y por primera vez no veo el objetivo
de sacar lo positivo a esta situación de stress
inventarme algo diferente
plasmar en un papel la *** que se aloja
en esta mente, psiquis subconsciente capturas
la esencia de aquella fachada
por fuera es muy digna
y por dentro vale nada
que de unos días para acá
vengo viendo, ando oyendo mucho blablabla
y no me calo más
escucho el susurro de su voz
hablando por detrás y la verdad
que no sorprende porque a mi criterio
ni tu ni nadie es perfecto
así que deja de fijarte de los *** defectos mis
pies sobre la tierra
mi imaginación en vuelo
sé de sueños, de no avizorar la libertad
que anhelo, pero fingir harta demencia
es lo que denotas, si al retornar a casa aceras
atestadas de sonrisas
que disfrazan sus derrotas
te dan la bienvenida a una esfera rutinaria
apagada sin salida, no creo en el destino
ni en la casualidad,
creo en el descuido de la humanidad
creo en su mediocridad
creo en la necesidad de escupir
mediante el arte, realismo activismo
alza la voz y sé tú mismo
y que el mundo entre en decadencia
muchos se lo crean
mientras siguen consumiendo la basura
que la industria nos provea

mis ideas ya se sorben en la tinta de este
esfero, parar no puedo
pues digo lo que quiero,
lo que venga en gana
que esta boca no se calla
que mi voz ya no se apaga
las letras entre líneas en tachones
me disparan respiros de conciencia
cuando mi mayor debilidad
es la falta de paciencia
y tu mayor defecto es el ego de experiencia si
creas conciencia por ti mismo
de algo servirá no es algo que se imponga
sino algo que se da por cuenta propia
que se crea y se mantiene por identidad de
lucha, porque afecta a una sociedad
que esta ciega de poder
contaminada ya de ver en la tele tanto llucha
Causana Pushana y humana,
la que habita, la que guía, la que engendra,
la que cría, es lo que eres mujer bendita
Female Stale que sobresale
la voz entre unos cuantos que resuena
en las calles furia contenida
que se plasma en los murales .

DORIS MC

PISTA 1 (2012)

Mujer independiente, mujer proletaria
valiente que despiertas a tu labor diaria
enfocando tus sentimientos de lucha
emancipada, cada día que pasa soñando
con esa libertad,
aunque por cualquier lugar,
quieran callar a tu voz...
sal a la calle y pelea, da ejemplo
siempre de liderazgo
no detrás de un hombre... a su lado
Alza cabeza mientras te auto-educas
para educar a tu pueblo
rompiendo las cadenas
que este infierno ha sembrado en tu corazón
en tu alma más que madre,
más que trabajadora o hermana o amiga
o hija o amante eres... guerrera guerrillera
revolucionaria.
Tu cuerpo lleva los rasgos
de una brutal guerra
tu mente lleva la cárcel más fea.
Sal a la calle y pelea por tus derechos
sin dar explicaciones a terceros de tu sentir.
No calles, levanta tu voz ante las acciones
ante reacciones y ante las traiciones

que eso te hace crecer
por cada lágrima tírales una piedra
por cada insulto húndelos en su ignorancia
por cada vez que te desalentaron
levántate con más ganas has dicho no más
a un sistema traicionero
has dicho no más al machismo blasfemo pero
que has hecho por cambiar?
Toma las riendas de tu futuro, de tu vida,
de tu realidad, no vayas por donde todas van
hazte a un lado y enséñales a disparar porque
no eres débil... ni frágil, ni sumisa, ni sutil...
eres un ejemplo
completamente un ejemplo
si has decidido ir por el camino difícil
mujer no te mutiles por encajar...

PISTA 2 (2012)

Necesito hacerlo, escribirlo, llorarlo
ya no tragármelo. ahora regreso,
voy a un mundo
donde todo es como yo quiero
ahora regreso.
Solo déjame escapar un momento
y aspirar ese viento
que me golpea en la cara
como cada puñalada en mi espalda,
lo siento mi martirio es desvanecer
tu rostro en mis recuerdos. Lo siento
si todavía estás aquí
y no he dejado que te marches
es que aún tengo tantas cosas clavadas en mi
memoria
y te sujetan no quieren liberarte,
seguirás aquí por mucho tiempo
visitaras el cementerio de mis sentimientos,
caminaras por cada rincón
atormentándome
aislándome solo para recordarte
ese es tu más grande placer
no verme feliz, no verme bien
ahogarme en tus brazos
y morir de rencor
tal vez hoy solo veo eso
pero seguiré buscando esa luz
que haga desaparecer
las tinieblas que dejaste en mí
seguiré adelante
tratando de no dar más
pasos en falso confiando en falsos
acaso el ocaso ocasionó
que me vuelva vulnerable.
Otro día que levanto el puño,

otro día en el que esta guerrera
soñara despierta
en el camino al trabajo
pensando en mi hijo en su futuro.
Es la soledad que provocaste,
es la decepción que fabricaste,
me dejaste porque ya no soy manipulable
ya no puedes moverme a tu antojo
gracias pues abrí los ojos
el flujo de tus mentiras me mojó
al saber que eres uno más
y no alguien despierto
y no lo niego me mataste
cuando dijiste: "no vale la pena pues la
revolución no existe".

REALIDADES (2012)

Realidades, historias banalidades
de ciudades malditas
de personas y rivalidades,
la calle la amargura
detalles donde nacen miradas
en un mar de pobreza se funden
no queda más, que ni mirar atrás
hace mucho que dejé de creer en los demás
en los abrazos, bondad, hipocresía
caricia vacía tendencia herida por el maltrato
del asfalto, no adquirida
falsas ideologías de niños trabajadores
en las avenidas el corazón duele
la injusticia después de medianoche también
hay barrigas vacías cobijadas con periódico
olvidarlo algo práctico
solo de vez en cuando
la moneda alivia el pánico
de lo que ocurre, esa vida que transcurre
jamás lo entenderemos
mientras comemos, dormimos
muchos que no hacen lo mismo
dejar que otros sufran es el abismo
siendo estáticos de la sociedad
la cruda realidad
detrás de la oscuridad
también hay sueños de luz
pero al caminar caras indiferentes
los hace resistentes y escapa lo más crudo de
sus mente, robar matar para comer con
violencia se reprime
pero que hemos hecho
para que esto termine.
Realidades, historias banalidades,
ciudades malditas de personas y rivalidades
dime con quién andas, te diré quién eres

sé que criticarme es lo que pretendes
 las barreras no son visibles son mentales
 y es tanta *** que se esconde
 en algunos cerebros humanos
 solo demuestra lo inhumanos
 que podemos llegar a ser
 por ahí hablan de libertad
 pero solo la misma mediocridad,
 racismo, clasismo, discriminación
 por no ser parte
 de este sistema de perdición
 hablan de revolución
 pero en pleno siglo XXI
 está presente la destrucción
 la degradación al respeto de los demás
 los derechos son los hechos
 que ahora se encuentran en desechos
 ante los seres que tienen más
 no comprendo este sistema mundial
 la tecnología avanza pero la ignorancia
 es la causa de la manipulación
 de pensamiento la humillación
 de sentimientos, no comprendo
 realidades, historias, banalidades
 ciudades malditas de personas y rivalidades
 la tecnología avanza
 y todavía hay niños en las calles
 todavía hay madres abusadas
 todavía hay violencia e intransigencia
 por eso nosotros somos raperos
 para denunciar esto
 Doris Mc bro' y va así Doris Mc en la casa,
 sí.

NO TE DEJES ARRASTRAR (2012)

Llegamos aquí no para rendirnos.
 Cada vez que el bajo suena marca los latidos
 Mi arma es el micro,
 mirar al pasado es perder el tiempo.
 Puedes recordar pero no modificarlo,
 las cartas están dadas y sacrificas tu verdad
 por vanidad, superficialidad.
 El sacrificio tiene recompensas sigue derecho
 No dejes que consuma la desesperación
 Porque no sonaste en radio y tu tema es
 revolución
 No cambies tu convicción
 La mayor satisfacción es dejar tu esencia
 intacta
 El que no llora no lacta
 El que no se vende no lucra
 Puros errores que te marean
 El sacrificio siempre valdrá la pena

Madrugadas superándote
 Sigue fuerte demostrándote que puedes llegar
 siendo transparente
 No solo aparentando por el momento los
 amigos
 Por las nenas por la fama
 Esto va más allá
 es de día a día no de fines de semana
 no lo prostituyas por centavos
 a la cartera no te jactes de algo que no sientes
 déjanos
 avanzar actuar crecer
 tomar el poder es nuestro deber
 no escondas una realidad que debes mostrar
 que debes vivir que debes rapear
 solo para pegar en un sistema que te quiere
 arrastrar
 solo para pegar en una industria que te quiere
 vaciar
 llegamos aquí no para rendirnos
 va cargado con fire
 aquí no se vota la toalla porque no hay miedo
 ante nada.

NIÑA JUANITA. PISTA 1 (2011)

Lanzo líneas sobre este papel blanco,
 estructuro palabras para que encajen
 y pongo mis frases celebres
 a instantes del oyente.
 Escupo miel caliente dulce
 de un sabor atrayente,
 acabaras pendiente
 de todo lo que la niña escupa siempre.
 Tú dame un ritmo y deja que lo haga
 mío...rimo por placer....
 No soy corriente
 pero si me rozas puedo dar calambre,
 Johis viene a quemar el infierno,
 a derretir el invierno ¿quieres llorar?
 Yo te enseño, lo aprendí
 cuando pasión y luego amor mueren
 cuando se apaga el fuego,
 si bien de peque fui una bala,
 ninguna rima es mala,
 todo está en la emoción
 canalizó mi energía y uff...Hip Hop Cultura.
 Muchos dicen que estoy loca
 y yo no me enojo, porque loca
 amo a mi familia de siempre,
 la gente que se lo merece, la vida y la
 libertad... Hip hop cultura...

Tengo enfermedades? Si pero solo mentales
por hablar con las instrumentales,
y con un buen bit sentirme en viajes astrales,
estoy enferma de rap
y no hay ninguna cura para esto,
no soy la mejor Mc
pero si soy la mejor siendo yo misma.
Hip hop cultura.
Soy la Antígona de piel
y dulce aroma a canela,
cuerpo de guitarra dulces besos que
embriagan,
de mi boca suave veneno,
elixir que sana que te atrapa,
frondosa cabellera del negro más negro
y una mirada que te eleva al cielo por mis
venas pura sangre indígena la mejor
fisonomía,
la mía!
Mira la doñita como dobla la esquina
resaltando su gran belleza del brazo
de su novio que la cuida que la adora,
mírame, críticame a cuantas gané,
la envidia se nota en tus actos,
en la carestía de palabras
pero los que dicen que te aman
me miran con ganas jajaja
mi rap nació en esquinas
mas no en oficinas
mi voz causará escalofríos en tu espina
dorsal..
Hip Hop Cultura...

PISTA 2 (2011)

Sentado de noche en un banquillo,
fumándome un cigarrillo
con un revolver en el bolsillo
de rencor lloraba, quizás por la soledad
que me acompañaba, miraba el suelo
mientras sacaba el cañón
y apuntaba el nudo que mi cuello, asfixiaba,
y cuando solo pensé en no pensar más nada,
escuché:
si el reflejo en tu espejo no te hace feliz
o piensas que tu suerte te dejó de sonreír
por qué sufrir?, cuando puedes oír la mejor
música, la de tu corazón latir..
HIP HOP CULTURA..
Me he dado cuenta
que la verdad es tan relativa
y la realidad es tanta mentira
me siento como loca al tratar de confiar
en alguien todavía.

Otra mano con puñal en mi dorsal
mano de un carnal
que mi mano solía estrechar,
con los dedos de una mano
eran golpeados
los que esa misma mano por ellos
metía al fuego pero,
al más traidor pueda que lo tengas de frente
bebiendo tu fría
o compartiendo tu cena caliente
Vivir el trauma cuando notes
que no tienes panas
y que los que dicen que te aman
te miran con la espalda
HIP HOP CULTURA
Es que yo no pido nada más
Que poder oír tu voz
No pido nada más
Que en la mañana salga el sol
No pido nada más
Qué qué tú me des calor
Yo solo quiero fumar, volar y pensar
Que tenerte me hace mejor,
a mí me gusta fumar y su olor me gustas tú,
y los demás que se ***,
me gusta volar, mirar al cielo y pensarte
los momentos en que no estás conmigo,
me gusta taparme con mi manta amarilla,
despertarme feliz y estar a full,
me encanta estar un poco triste si no estás tú,
me gusta hablar mediante música,
que soy un desastre lo sé
pero a veces mi vida es caótica
y en todos mis ataques
y enfados has estado conmigo,
do, re, mi, mi vida,
tu corazón es mi reloj de arena
Yo solo quiero volver a decirte te amo
y que seas quien pone color
a mis paisajes grises..
Desde niña llevo una rabia interna
que no me ha abandonado,
a los 10 años mis muñecas fueron
reemplazadas por pinturas y libretas
y ahí comprendí que estoy aquí para dar arte
y voy a agradecer al Hip Hop
poniendo mi alma en cada paso,
desde ahí cambié mucho lo sé,
perder la fe en mí no está en mis planes
siempre habrá rivales verdades y falsedades,
cuantas veces reí, lloré, no sé,
y a pesar de todo he sido fuerte lo sé,
con cada obstáculo caí
y con mi autoestima me levanté,

pase de ser tímida a intimidar
me aferré a mis principios
y ahora mi padre mirándome a los ojos
me dice como creció mi niña....
Que no te sorprenda
si esta dama mañana más se crezca..
HIP HOP CULTURA.

PISTA 3 (2011)

Entre tú y yo no hacen falta copas
pues yo ya me he embriagado
con el sabor de tu boca o no lo notas?
Que solo tú me dominas
y que mi vida es perfecta
si cerca de mi caminas,
siempre te amaré
hasta que el mundo se acabe,
hasta que el silencio nos separe
o hasta que se pare mi corazón,
no dejaré de desearte amarte, es mi arte,
besarte se convierte en canción,
mi futuro sabe a tu recuerdo
y en tus besos siempre me pierdo
y solo presa en ti me siento libre.
Es una bendición tener
quisiera tener la voz de un cantante
para no solo recitarte sino cantarte...
No soy corriente
pero si me rozas puedo dar calambre,
HIP HOP CULTURA...

NOEMÍ SUEÑOS MACABROS (2010)

Psicosis mental
de este diablo de alma buena
bestias vencidas realmente en tus neuronas
sueñan preso de mil adicciones
pagando esta vida perra
harto del llanto del dolor
y de tu miedo
latido punzante
queda poco tiempo miradas descifradas
va al puño danzante
fase terminal
que logra que estos pitbull ladren
lugar que viste a conciencia
que murmura injusta palabras
cuadra vigila el demonio victorioso
y chasqueante con la brisa
la muerte persigue traga la sombra
absorbe la fe de cada falso creyente
charcos de sangre charcos rotos

ruptura frecuente, la de la vida elocuente
realidad o sueño
solo confirma
que los débiles trampas preparan
por la espalda atacan
y a su presa marcan
Trincha, trincha, trincha, trincha, trincha
entre la niebla el silencio
Trincha, trincha, trincha
decapitados al asecho tras tus sueños trincha,
trincha, trincha
en la noche salgo despierto
sueños macabros
contraigo pesadillas
mentes malditas que alimentan
mi cerebro con algo demoniaco
fluyen por mis venas
un camino de sangre
despierto de un transe
alterando mis sentidos
con ansias de muerte
que acompañan el olor de la noche
se siente un misterio que asusta
y horror suplicante
con aire pestilente
demencia ausencia
acompaña esquizofrénico
vitamina en la oscuridad prohibida
procesando alrededor escucha
escuchas dormidas presencias extrañas
un reflejo nocturno camino clandestino
en un mar de delito se activa
de un sueño transcurrido con mentes
maniáticas, trastorno fluido,
paranoico activo, transe maligno
Trincha, trincha, trincha
entre la niebla el silencio
Trincha, trincha, decapitados al asecho
tras tus sueños, trincha, trincha
esta es la pesadilla
en la que víctima tu alma no te deja en paz te
preguntarás se alimenta de tu miedo
tu duda contagias,
se alimenta de tu miedo
mientras sientes escalofríos por tu cuerpo
mantén cerrados tus ojos
donde el ente silencioso susurra
tu cabeza, tu temor susurra
entre los sueños de dolor
te lleva a caminar por un camino extraño
las sensaciones no pudo evitar
es un decapitado, procura no despertar
porque si no te sentirás atado
a lado de un cuerpo frío

escucha son dobles súplicas de auxilio
la pereza la duda
por el temor y el placer
fría presencia que asfixia todo
este cruel amanecer
Trincha, trincha, trincha
decapitados al asecho
tras tus sueños. Trincha trincha.

EQUIS **MI QUITO (2002)**

Mi Quito tiene un sol grande
y sus noches estrelladas (x2)
Estaba en un bar de jarras de guayusa
chupando duro me siento como guatusa
Cruzo la calle que cruza a San Francisco
mientras me pregunto si existo
en este ambiente mixto y concurrido muchos
desempleados viejos y mendigos estoy
prendido el viento aruña
dos tragos más y pongo la piedra de Cantuña
Y dije me voy de cabeza
huele a mote con chochos y tripas
este Quito colonial
lleno de azar por pecar y tomar
salta el gallito de La Catedral
subo en un bus popular al vuelo
y pago con sueltos
todos están revueltos
pues están llenos los asientos
como de costumbre
siento empujones, codazos, patazos
me bajo en la Plaza del teatro y me arrastro el
acto causa impacto,
me levanto insofacto
todos me miran caminando plutazo
Quito en mi retina
Camino distinguido por el parque El Ejido
discos piratas, artesanos, indios
un viejito pega un grito, pues ha caído
y ha conseguido un campeonato de cuarenta
hoy come su familia
con la plata de las apuestas
alimentarse bien en su casa en una fiesta
un niño de ocho años me pide caridad chamo
ven mejor te invito una quesadilla
no estaría bien que te dé una moneda
eso sería hipocresía
para estar conmigo en paz
la buena acción del día
no soy un boyscout
es estúpido que exista tanta pobreza

siguen creciendo los problemas en la ciudad
quieres cegarte pero los ves en la oscuridad
no se si el arte algo pueda cambiar
pero lo voy a intentar
así en mi caminar
algo voy a inventar
intentando rimar, no de pura basura
sino lo que es la realidad
de vuelta al nido
como uña y mugre estoy unido
a esta urbe de bohemia y ruido
la he sentido
y en cada esquina encontré
a diez borrachos y a su crew entre yo
te lo contaré,
que aquí encontré días mejores
amigos sin errores y noches de malhechores
que mejor pan
que el que alimenta nuestro clan
una ciudad estrecha cosecha y siembra más
sé que tengo una pasión
que me llena y me vuelve loco
tus callejuelas que con mis zapatos toco
por eso no puedo vivir sin verte
y espero que me veas en el día de mi muerte
inspiras mi rima fina, Quito en mi retina.
Mi Quito tiene un sol grande y sus noches
estrelladas (x2)
Son los héroes ya caídos en su historia
Quito tiene su gloria
y la euforia de la capital es muy violenta
Real Audiencia, reales caballeros,
reales las vivencias, grandes montañas
las noches estrelladas
borracho en las esquinas, las *** y los clones
que típico el paisaje de mi Quito
chico al son de la trompeta
abro la puerta al ritmo
al son de la trompeta
muevo mi arte Hip Hop
los niños en la calle botando fuego
ganan su dinero, desperdician su cerebro
aumenta ese índice mortuorio
en la Mitad del mundo
yo me encuentro en Quito
súbete el volumen como en la cantina chico
desde El Panecillo observo luces de fuego
mientras con la Virgen de metal algo juego
le doy par besos y después me muevo
no vaya a ser que lleguen los chapulines
y esto se ponga denso
espesa la niebla y me toca bajar a pedal
bueno que *** esa ya es la costumbre
por todo el camino

no hay un solo poste que alumbré
al fin llego a san Diego
cruzo el cementerio
y la leyenda de la viuda resultó ser en serio
me mostró la piel
y lo que pasó después no lo puedo ni contar
respiro el asfalto y vivo la vida bohemia
solo por esta noche todas las calles son mías
las cinco esquinas son mías
en Chimbacalle todas las locomotoras
ahí paradas también son mías
creo que como el Equis
también excedí la dosis del día
Mi Quito tiene un sol grande
y sus noches estrelladas (x2)
la luna por el oriente
alumbró las madrugadas
que el que llega a conocerte
no puede vivir sin verte.
Es el estilo de 38 que no Juega.
Pásame otro traguito.
Y la Guaragua y la Guaragua, y la Guaragua,
la Guaragua.
Oye como sonó esa.
Hagamos un sorbito de recuerdos
viejíto y juntitos.

PLANETA EQUIS (2002)

Que me está pasando
debo estar soñando, demonios
siento que podría conquistar La Tierra
Ohh de los dos aquí estoy Ecuador.
Desde pequeño siento
el aire del sabor quiteño
mira como sueño en este sueño
como un trueno, escucho, espero
lleno de veneno,
tiende las barajas o te quedas zapatero
en este juego presiento lo que siento
este es mi mano de la suerte o muerte
de bajo tono ni las ***
disfruto del aire, de la vida,
que siga la partida
dos por guapo
en un tres por cuatro
al rato barajo, analizo y paso el mazo
locazo, canto, mientras tanto
sigamos pecando en el Planeta Equis
mira yo disfruto siempre relajado
con pura cura que te cura
escojo y cambio los papeles
mientras rayo las paredes sigo con mi nota
todos a la fila mi gente completa.

Ohhh de los dos aquí estoy Ecuador.
Two way for spika
presentando los ***de mi clicka
soy la avispa que te pica escucha hermano
que siga la banda tocando
no das pie con bola
con mis monos espaciales
mientras tu desembuchas fumadazo
y yo sigo con mi plan, en el caos
filo de la navaja
vida buena ratos malos
tres barajas con el mismo palo, flotan
en un sinfín sin importancia
es mi lógica, cómica, sónica, crónica sin
parar me pongo a pensar
en cosas irrelevantes para la gente ajena nena
es que no entiendes
es que no comprendes
que somos buenos muchachos
valientes pero borrachos
Oh te los doy aquí estoy, Ecuador.

CIUDAD CAPITAL (2009)

Qm Fu Marmota
te atrasas al trabajo
a causa del caos vehicular
eso es parte de la vida en la ciudad capital
te caen enfermedades por smog al respirar
eso es parte de la vida en la ciudad capital
un grafitero muere por brutalidad policial eso
es parte de la vida en la ciudad capital
te asfixia el stress globaliza la sociedad
eso es parte de la vida en la ciudad capital
vamos al trabajo mueve que me atraso
el trole está llenazo
Oye brother quita el brazo
que estamos apretadazos
rayos llegue tarde como el otro día
esta vez no me paró un policía
un menor que vendía sandías
fue atropellado en la vía
el chofer de porquería rápido huyó
como el humo desapareció
nadie lo encontró, eso pasó
en la ambulancia el chamo murió
el jefe no me creyó, del trabajo me botó
Oh no, por favor no tengo para el arroz bueno
así es como fue
en la calle otra vez
al extranjero no iré
no se hablar nada de inglés
ves aquí me tienes, esperando el viernes
a mí me divierten las emociones fuertes

te enciendes a puñetes en la salida de un bar
eso es parte de la vida en la ciudad capital
si hueles a dinero tal vez te asaltarán
eso es parte de la vida en la ciudad capital
drogadictos suicidas,
embalados quieren más
eso es parte de la vida en la ciudad capital
o ves a Fu Marmota
en la esquina cantando rap
eso es parte de la vida en la ciudad capital
si es lunes dicen no fumes
no te metas en lo que no te incumbe
no te asuste dame lumbre
que este profesor te cubre
antes tuve ahora nada
soy de una barriada brava
hoy consigo una navaja
para ganarme la plata
soy un rata y qué, crecer
yo tengo que comer
la renta pagar también o me deja mi mujer ya
ves al fin de mes
son los mismos problemas que me *** a mí
solo a mí las deudas me hacen tan infeliz
que más loco como has estado?
tú no te imaginas lo que me ha pasado
los problemas en la vida
casi me han aniquilado
debo full dinero que no he pagado
toda esta deuda me tiene ***
y las lucas de la renta
si se me fueron volando
todo se cayó, todo se volteo
todo se daño, todo se partió
un proyecto que tenía
que nunca se concreto
mi mamá se accidento
se cayó en la calle nadie le ayudó
no sé que diga el doctor
esa *** si me deprimió
encima de todo esto me va mal en el amor yo
entregue todo de mí
ella nunca se arriesgo
era un ser manipulador
de mis sentimientos solo se burló
ya no creo en sus mentiras
pues me ha roto el corazón
ahora sale con un amigo
él sabía cuánto había sufrido
el cariño y la confianza
ya la perdieron conmigo
ahora solo queda el frío
como el único testigo
algunos caminan muertos

creyendo que aún están vivos
eso es parte de la vida en la ciudad capital .

EL INFIERNILLO (2009)

Yo estuve detenido durante 35 días
24 horas al día
torturado durante todos esos días
la máxima expresión del crimen
Yo estuve detenido durante 35 días
365 días al año
torturado durante todos esos días
esta es la hora de la patria
Incriminante sonidos que tienen
las notas de ese cantante
que gritan las mil y una voces
resuenan muy fuerte por los parlantes
miradas que nunca olvidé
regresan de forma muy inquietante
se clavan profundo en mi mente
como un perfecto genuino diamante
recojo los pasos los trazos marcados
que tienen los incesantes
recuerdos que vienen y van
no paran constantes como caminantes
te veo en la multitud
reluce tu puño muy adelante
por eso soporto los golpes
que en este hueco son incesantes
por siempre amarte, por levantarte
por escaparte, por recordarme
para recordarte, por recordarme
para recordarte ese inseguro aire gris
que se respira abre la puerta
y me invita a derrumbarme
a asfixiarme,
el escalofrío cortante ejecutante
la división de este cuadrante
es desafiante brillante jadeante
y los dolores más profundos
se lo lleva el escuadrón volante
sin olvidar, al respirar
he visto horrores y temores
sofocando al mismo tiempo van
el pasado está adelante
el futuro está atrás
gritos afónicos de un miedo
que no quiero perdonar
sin olvidar al respirar
he visto horrores y temores sofocando
al mismo tiempo van
el pasado está adelante
el futuro esta atrás
gritos afónicos de un miedo

que no quiero perdonar
las inhumanas mazmorras
donde se hacinaba a los prisioneros
que por largos periodos permanecían de pie
entre el agua putrefacta que se encharcaba en
esos reducidos espacios
que es lo que vi, hay de mí, hay de ti
que nos separan a punta de fusil
que es lo que vi, hay de mí
hay de ti, que nos separan a punta de fusil
doblegados sosegados amortiguados
que he andado armado lacrimógeno atado
libros quemados enterrados electrocutados
silenciados incautados marcados
en este hipnótico psicológico cuchillo
resopla se come las almas
de un golpe devora como gatillo
el conejillo desfila abajo del martillo
se queda como testigo
mejor amigo, el calzoncillo
brilla el colmillo en la boca del Panecillo
se pone muy tensionado
muerto de miedo ve cinco anillos
es muy sencillo que no recuerde mis tobillos
por suerte yo me llevo
el infiernillo en el bolsillo
sin olvidar, al respirar
he visto horrores y temores
sofocando al mismo tiempo van
el pasado está adelante el futuro está atrás
gritos afónicos de un miedo
que no quiero perdonar
sin olvidar, al respirar
he visto horrores y temores
sofocando al mismo tiempo van
el pasado está adelante el futuro está atrás
gritos afónicos de un miedo
que no quiero perdonar
gritos afónicos de un miedo
que no quiero perdonar
gritos afónicos de un miedo
que no quiero perdonar
Aquí se cierra uno de los capítulos más
dramáticos de la violación a los derechos
humanos en el Ecuador.

NO PIERDAS LA FE (2009)

Tienes que mantener el control entendido
sino logras hacerlo
debes aniquilarlo, no dudes
Siempre desde niño me tenían en la banca
chamo tú no juegas, muévete para la casa
en la escuela cosas pasan

no lo sabe ni tu mama
su frágil histeria me metieron en la mente dos
de corazones
para la gente que me entiende
el dinero el mundo mueve ***
pasan por la tele
así fui creando mi camino pa' vivir
muchos sentimientos los guardaba para mí
abrí los dos ojos
y gente prejuiciada vi
mijo no te lleves con el vago del Manolo
metidos en líos junto con mi amigo Polo
en el barrio los dos solos
nos pegamos contra todos
el colegio fue como subirse en otro bus
comencé el proyecto con mi pana Fu
si ayer ya lo hicimos
por qué hoy no lo haces tú
no dudes y lánzate
mijo no pierdas la fe
si dudo pues mátame
Equis no pierdas la fe
fe en el caos, tira ya los dados
mira te enojaste soy la mosca en el plato
cuatro ojos flaco, repetido en cuarto
en cuarto, en quinto, en sexto
hoy soy el as, solo quiero paz
vivo en el bar con mi pana el Max
mi misión el TAG, mira para atrás
creado en el caminar de los barrios
puro negro asfalto de volumen alto
si algún día muero
la muerte vendrá rapeando
toda la QM sabe de qué estoy hablando
vivo en subterráneos
y en la noche estoy volando
somos tres barajas
porque fósforos son cuatro
sin torcer el paso, solo continuar
hacia adelante más no dudes y vótate
ñaño no pierdas la fe,
no dudes y lánzate
mijo no pierdas la fe
no dudes y mátate, el color de nuestra fe
si dudo pues mátame
Equis no pierdas la fe
tienes que mantener el control... entendido.

PARE DE SUFRIR (2002)

Cuando te das cuenta duele
que el mundo duro ser suele
intentas cambiar los papeles y no puedes solo
nubes ves

apariencias que engañan
nada es lo que crees
así es después
resumen de la vida que da cuenta
de todas las andadas y pendientes cuentas
mientas o digas la verdad
tú te encuentras en una encrucijada
sin saber cuál escoger
entre tanta respuesta
en la obscuridad del camino
encuentras murallas mas allá
la realidad te duele
y los recuerdos que en tu mente se añejan
lamentos quejas duelen
como las olas del mar
la vida viene y va las
vueltas no paran
el juego no para
la secuencia no para no no para
a los que sufren
a los que lloran
a los que sufren
a los que lloran siente siente siente
el presente muy pacientemente
la secuencia de la vida
eres más que estampas
solo una mirada basta
para sentir la fuerza que emana la situación
hasta que en cualquier momento
duele el cuerpo
duele el alma
y sobre todo el paso del tiempo
como duelen los recuerdos
más que el hecho de estar muerto
y siento la posibilidad
de que todo nos pueda pasar
en cualquier lugar sal a la vida
y respira con cuidado
siente a qué lado caen los dados
atados ahogados
según aquella están perdidas
con sus bajadas y subidas
que harás si te sientes solo
en este ambiente torrencioso
deja fluir el dolor
esconderlo es peligroso
esconderlo es peligroso
a los que sufren, a los que lloran
a los que sufren, a los que lloran
muro imaginario realidad concreta
en el camino recto
no veo señales correctas
uno tropieza y al mirarse se da cuenta
que el error cometido

es una gran lección
realidad no fantasía
vuela tu mente sin alegría
ríes no se si estás despierto o dormido buscas
señales que te hagan ver
que tan peligroso o hermoso puede ser
aquella realidad en la que estoy sumido
y vivo, rimo y sigo
fantasía parte de la realidad binaria
sitio oscuro, silencio es lo que escucho
en mi mente mil cerrojos de repente
veo tanta gente a mi alrededor
esperando reacciones tontas sin sentido ponte
pilas chico
fantasía hermosa realidad
tortuosa en esta calle
vida larga peligrosa
duele la realidad duele
cuando el muro de la fantasía cae
los recuerdos duelen
a los que sufren
a los que lloran
a los que esperan les canto yo.

VESPA VECINA (2012)

Vecina, vecina venga le cuento
si le ha visto al marihuanero ese
dañado disque rapero es
ese es el que anda dañando
a los guambras del barrio.
Hay vecina déjele tranquilo al muchacho
no es que ese es el que tiene rebelde
a mi Nachito con esa música Hip Hop disque
véale que horror el marihuanero este.
Ella que no sabe como ha sido mi vida
y critica sin saber cómo paso día tras día
no sé porque se mete en lo mío la vecina sino
le fío el pan, ni le compro medicina
ella me vigila desde atrás de su ventana
y llama a la policía
cuando ve a alguno de mis panas
no sé por qué a la gente
hablando de mí la engaña
sino le pido fama ni que me preste plata
no sé cuál es el drama
por qué pasa alborotada
sino le pido nada a esa vieja sapa
ella me difama llama a mi cucha a la casa
e inventa mil ***
en vez de cuidar sus guaguas
esta situación me tiene aburrido
por eso sin piedad

mañana le rompo los vidrios
 por pasar en chismes no le cocina al marido
 no se baña, ni se peina
 anda metida en un lío
 es que el ojo solo ve pa' fuera
 en el futuro no sabe lo que le espera
 déjeme vivir a mi manera
 viva su vida no viva la vida ajena
 vieja critica y bochinchera
 se mete en problemas por vivir la vida ajena
 lengua cuchipudre y embustera
 a ella la envidia la cega
 mientras el chisme es la cena
 señora lengua de goma
 si la vieran parece una lora
 habla más trabada que paloma
 no cierra esa boca
 habla mal de todo el mundo
 en especial de mi persona
 pero no es gracias a ella
 que en mi casa no falta la sopa
 dice que me ha visto calle arriba, calle abajo
 que soy vago y no trabajo
 que soy mal ejemplo para los muchachos
 mejor levante a su marido
 se cayó en la principal borracho
 así es el vecindacho
 la verdad pega en el guacho
 no es con su dinero
 que me voy de parrandacho
 saludos dijo Nacho
 que escucha mi discacho
 digan lo que quieran
 de aquí yo no me marchó
 es que el ojo solo ve pa' fuera
 en el futuro no sabe lo que le espera
 déjame vivir a mi manera
 viva su vida no viva la vida ajena.
 El mother*** Vespa, desde la mata
 mírenle a ese hasta canción me ha hecho que
 horror.

SIGO SIENDO (2012)

En esta selva de concreto real me mantengo
 elevando notas acribillando el silencio
 sigo siendo galla
 sigo siendo barrio
 sigo siendo el mismo negro en el vecindario
 en esta selva de concreto real me mantengo
 elevando notas acribillando el silencio sigo
 siendo el galla sigo
 siendo barrio,

sigo siendo el mismo *** en el escenario.
 Soy dj brother Frankie no se preocupe
 vengo de donde cae
 el que para arriba escupe
 Vespa lírica en potajes al barrio le suple
 y a romper facetas lo parte con una
 suples como dúplex
 tengo más talento
 del que tal vez te imaginas
 por eso domino con mucha facilidad
 en cualquier tarima
 sé lo que es sentir en la esquina adrenalina
 y perder a parceros
 por culpa y antojo de balas perdidas
 cuando se camina al borde
 las reglas se rompen, ponte once
 cada quien hace lo que le corresponde
 locos con cara deforme
 zombis con rostro conforme
 presas del desorden
 viven acorde a un resorte
 se esfuma como espuma
 mientras la bruma se suma
 a la luz de la luna
 en la calzada nocturna el que no huele fuma
 lo que consume la pluma
 que lo resume el que se cruza
 presume llevar la batuta
 en esta cruda ruta
 en esta selva de concreto real me mantengo
 elevando notas
 acribillando el silencio
 sigo siendo galla, sigo siendo barrio
 sigo siendo el mismo negro en el vecindario
 sigo siendo el fu, XTS esa es mi crew
 transformo la calle en un ring
 dándole clic con actitud
 me paso borrando con beats.
 A veces ando en buseta
 a veces ando en moto
 pero siempre llevo en el bolsillo
 mi control remoto
 no armo alborotos
 pero causo terremotos
 solo creo en Dios
 a nadie más le doy mi voto
 no crecí tras una puerta metido en caleta
 la calle fue la escuela
 que se comprimió en mis venas
 solo me queda pedirle perdón a mi vieja
 no soy la persona que ella quería que fuera
 eso en ocasiones a mí me pone muy triste
 empiezo a escribir
 para borrar las cicatrices

no sé si está bien lo que hice
quería sentirme libre
escapar de la casa
pararme en la calle firme ya.
En esta selva de concreto real me mantengo
elevando notas acribillando el silencio
sigo siendo galla, sigo siendo barrio
sigo siendo el mismo negro en el vecindario.
Aja, ya sabes acá tenemos
el armamento necesario para acribillar
el silencio, los prietos, de la mata
pal barrio, para el barrio la vieja escuela
old school que te quede claro bien claro.

MI RUTINA (2012)

Así es como comienza
pa' el Vespa un nuevo día
se despierta pensando
en cómo alejar a la rutina
después del mañanero
y aquel trato con María
olvidando que ayer
dijo que nunca más fumaría
sin embargo, voy despacio
en busca de agua al baño
relajado con el pensamiento claro
y me descargo
después de un rato ya bañado
de ropa me cambio
y salgo pidiéndole al flaco
que me ampare de lo malo
sigo caminando de manera singular
nada fuera de lo normal
no sé por qué me miran mal
en el centro de conversaciones
soy el criminal, el mal ejemplo
no solo pa' Nacho ahora para Juan
el Vespa no alucina,
pero él si se persigna
y mientras se perfila se le cuadra un policía
me requisa de cabeza pies
y hasta la mochila
me mete la mano al bolsillo
y encuentra mi carnet de artista
se sorprende y lo revisa
mientras su compa le grita
déjelo tranquilo yo le vi en una revista
el ciudadano es un artista
desde mi punto de vista
y mientras se alejan
yo les muestro una sonrisa boom boom
esta es mi rutina
el que la viva mano arriba boom boom

yo no soy califa
este negro no se rifa
ni cuando evapora grifa
de repente que me suena el teléfono celular el
número en la pantalla se me hace familiar lo
contesto aló que tal?
me responde el Exa Decimal
hey carnal! la plaga del norte
dímelo matatán, cáigase a Carapungo
allá estamos a full don Fedro Santa
tiene preparado algo con el azul
allá nos hacemos un frees
como la batalla del Redbull
de repente un par de frías
desaparecemos como gasú
que vibra eso me suena a mala vida
lo pienso no sé si continuar con la rutina
en ese momento se me cruza
una linda señorita
le digo le acompaño niña hacia la esquina
dice bueno yo digo mi día se compuso
cuando en eso algo me jala por el buzo
miro un loco para el colmo con cara de pluto
diciendo deja a mi novia o que eres bruto
le digo loco fresco quédate tranquilo
mijo cuando en eso pla' sin piedad
me jala un quiño, está borracho
yo estoy grifo, aquí se hizo el pito
a este *** voy a darle
sin piedad contra el piso boom boom
esta es mi rutina, boom boom
el que la viva mano arriba boom boom
yo no soy Califa
este negro no se rifa
ni cuando evapora grifa
El mother*** Vespa y su rutina
así es como terminó el día pateado piteado
y botado mother*** que suerte la mía.

PUPILAS DILATADAS (2012)

Vacílate ese material
pupilas dilatadas
tras una cortina de humo espeso
entre cortadas voces
interrumpiendo el silencio
en medio de una suave brisa
desgastada por el tiempo
así se consumen los días lento
solo te preguntas como calmar el dolor
tu historia se redacta en un mundo sin color
en el cual no hay espacio
para confiar en el amor
pierdes el valor

después de aquel dulce sabor
en un ambiente místico lo místico es mágico
tus nervios son de plástico
cuando te sigue el pánico
labios reventados, jalones, brazos elásticos
angustias psicosis
de lo cual ya eres fanático
te acompaña una mirada que tristeza plasma
todo se acaba
a tu respiración le gana el asma
los días pasan desgarrando
poco a poco tu alma
convirtiéndote en la sombra
y el vaivén de un fantasma
son choques de metales
en casos paranormales
tóxicas vivencias de las cuales pocos saben
entre pases de base
panorama se deshace
esta vida es una sola
solo vívela con clase
es una rutina aquella sensación nociva
la que te tiene como un títere de plastilina
ahora te queda solo viajar en el tranvía
el desquicio y la ansiedad
se llevaron lo que tenías
maldito polvo aquel
que te cambia a diario de rostro
el que te tiene pálido cansado y ojeroso
convirtió a tu mente en un frío calabozo
hoy es tiniebla lo que antes fue maravilloso
uno más que se adhiere
a la familia del humo
inoportuno, la aviva
se alista para el consumo
prepara el cisco, el bazuco
prende jala duro bota el humo
no dejes ni un cucho dentro del cartucho
te sientes invencible
el trip te quita lo sensible
mientras aterrizas anhelas ser invisible
vuelves al mismo lugar
de manera impredecible
ahora eres aquel personaje inconfundible son
choques de metales
en casos paranormales
tóxicas vivencias de las cuales pocos saben
entre pases de base
panoramas se deshace
esta vida es una sola
solo vívela con clase
desde la mata una más
para los llevados de la esquina
en la esquina del sabor, ahí mismo.

SOLEDAD FT MUDO (2012)

Damisela que nos acompaña
en glorias fracasos triunfos victorias
la que está al final del túnel
y al final del ocaso
eso es para ti soledad.
Mentalmente no me tosto
sigo alimentando monstruos
diariamente me pregunto
por qué todo tiene un costo
si las rodillas doblo buscando mi paz imploro
o a la vida se las cobro
si el camino se ve angosto
soledad hoy visito tu aposento
unas veces victorioso
otras casi muerto al caminar en este desierto
me despido de ti antes deirme
mira que ya he vuelto compañera
que no falta a mis ensayos
pese al mundo y a sus fallos
al compás de la buena acústica
de rimas fuertes rústicas
producto de la música
en este mundo de bestias salvajes
donde tristeza se esconde
como el payaso en su maquillaje
sin pertenencias en mi equipaje
pero con la posibilidad
de ver diversos paisajes
soy producto del mestizaje
la vida es un largo viaje
una ruta que hay que seguir sin afán
y con mucha calma
a pesar de que el corazón esté roto
y también herida el alma
el que más dice es el que defrauda
el paso del tiempo
mis heridas siempre las restaura
el alba cura mi aura
porque mi felicidad la robas
porque mi sombra es siempre
la maldita que me traiciona
porque mi sombra
siempre es la que me traiciona
Mentalmente no me tosto
sigo alimentando monstruos
diariamente me pregunto
por qué todo tiene un costo
si las rodillas doblo
buscando mi paz imploro

o a la vida se las cobro
 si el camino se ve angosto
 la vida te pasa factura
 ataduras que nada se cura
 mientras pierdo paciencia y cordura
 me torturo en heridas sin cura
 por culpa de una inmadura
 que en mi mente su imagen perdura
 locura inoportuna que me hizo la vida dura
 no me asusta y resulta
 ante esto una consulta
 una pregunta sin censura
 despiadada que me inmuta
 porque la soledad es como el beso de una **
 tan insípido y frío dulce lleno de amargura
 la realidad está atada a una cara pintada
 un sentimiento que avanza
 en dirección equivocada
 a la larga los errores
 con creces aquí se pagan
 así no hagas nada
 eso ya es una falla
 todo lo que brilla no es oro
 de qué sirven tantos mil tesoros
 o que la mujer a la que amas te diga te adoro
 si al final te deja solo en el agobio drogo
 con los ojos rojos y el pecho roto
 mentalmente no me tosto
 sigo alimentando monstruos
 diariamente me pregunto
 por qué todo tiene un costo
 si las rodillas doblo
 buscando mi paz imploro
 o a la vida se las cobro
 si el camino se ve angosto
 así el camino se vea angosto
 hay que seguirlo recorriendo
 así sea de la mano de la soledad.

CENTRO PENITENCIARIO (2012)

Carne fresca,
 oye loco ven acá por qué caíste?
 *** por *** pana
 te miras tras las rejas
 pagando una condena
 la ley te hace pagar la pena
 ya no hay rebaja en la sentencia
 el grito de bienvenida mas allá te espera
 y un poco de locos
 esperando que te duermas
 todos dicen carne nueva bájense las prendas
 después de esa fiesta te observas

en chancletas dentro de un cambuche frío en
 aquella celda no te queda de otra
 que memorizar las reglas
 allá para un loco hay otro loco y lo mas foco
 el uno le apago el foco al otro porque lo toco
 en el patio sin embargo
 cuando el guía preguntó
 todos afirmaron que nadie nada miró
 ahora estás hablando con tu conciencia
 los polos chocan
 pero el uno pone resistencia
 no es por coincidencia
 que se pierde la paciencia
 ni sin querer queriendo
 que recuerdas a tu vieja
 centro penitenciario
 entre narcos asaltantes violadores y sicarios
 donde lo que pasa parece imaginario
 donde extrañas a tu cucha a tus panas
 a tu barrio, centro penitenciario
 donde la sobrevivencia es el pan del diario
 allá los días para ti pasan despacio aprendiste
 a valorar la vida
 y cuidar tu espacio extrañas a tu gente
 a tu cuchita a tu barrio a los warrior
 y la calle que siempre fue tu escenario
 te sientes maniatado
 como un león enjaulado
 te sientes marginado
 por las cosas del pasado
 hace días que nadie te ha visitado
 la angustia te persigue
 te hace sentir olvidado
 el tiempo se consume
 mientras las fallas asumes
 te tiene estar de pie
 el pensar que tu sombra te escuche
 la vida es dura dentro de ese estuche mientras
 te aburre
 saber que te alimentan con azufre
 por aquella transacción mal hecha
 agachas la cabeza te acompleja el aceptar que
 cambiaron las metas
 cuando la noche asecha
 los barrotes se conectan
 solo piensas otra mañana aquí me espera
 centro penitenciario
 entre narcos asaltantes violadores y sicarios
 donde lo que pasa parece imaginario
 donde extrañas a tu cucha a tus panas
 a tu barrio centro penitenciario
 donde la sobrevivencia es el pan del diario
 dedicatoria en especial para los reclusos los
 que están adentro pagando una condena que

puede ser hasta injusta separado de la
sociedad bajo un cielo sin estrellas desde la
mata el mother*** Vespa yea yea.

JEROU K

YOU CAN LEARN (2012)

Libre libertad
mi Cristo me da la oportunidad
de hacer esta lírica el estilo más libre
somos por gracia por ley
las cosas son así porque así las quiso él
y que ponle atención inspiración
me la ha dado mi señor
la rima no es dirigida
a aquel que tenga roto el corazón comenzarán
las cadenas se romperán
aquel que esté cautivo para siempre
libre será

You can learn when you feeling
entregale completamente a él tu corazón
no existe otra solución
sabes que tengo la razón
el único Jesús quien sana tu corazón
respuesta salida vida eterna libertad
el vaso de agua
que en el desierto tienes que tomar ahora
mira canto porque tengo libertad
y es por gracia y no por ley
las cosas son así porque así las quiso él
y que estén atentos señores
que la rima es dirigida al cautivo
al inconverso al que tenga el alma herida
se rompen las cadenas
con lo que yo estoy diciendo
no hay maldición
que pueda detener el movimiento
Jesús luz y libertad voy a informando
socio te saca de la oscuridad del lodo
es asombroso

You can learn when your feeling
dale completamente a él tu corazón
no existe otra solución,
no hay otra solución el único Jesús que puede
sanar tu corazón comenzando nuevamente en
mi barrio popular la gente está en ambiente
como es ya de costumbre el sol
me pega en la frente doy gracias Dios
porque lo hago nuevamente mientras
voy caminando algo viene a mi mente
quiero cambiar mi vida ser alguien diferente
punto me pico
porque el bus se me está yendo
no quiero ser partícipe del típico pretexto
el tráfico los guaguas

es que el trole está lento
la hora ecuatoriana para mí
eso es un cuento
atrás hay un asiento
y sigo con mi pensamiento
quiero ser parte de mi Quito
luchar por lo que quiero
honesto sincero, quiero ser el primero.

DIFERENTE (2012)

Sigo caminando al frente
bien seguro y valiente me ponen la piedrita
y le esquivo soy prudente
soñando sigo sigo soñando
y no me canso sobrevivo
y así mismo voy actuando
pensando que soy lo que soy
distinto porque pienso lo que hago
y después existo no ha sido fácil
soy humano y por ende caigo
de las cenizas soy el fénix
siempre me levanto
situaciones y problemas
tentaciones que te prueban
es la clara evidencia de lo que aquí te espera
si cada día me levanto
con la fuerza de un cismo
y la gente ya está cansada de lo mismo
en contra del negativismo
no me quedo en el suelo
si caigo me levanto
tengo sangre de guerrero
como dice el mero mero
lo primero es lo primero
con la fuerza del my Jesús
me levanto voy de nuevo si caigo me levanto
voy de nuevo.

Raper radical doy mi vida por lo que quiero
ante las serpientes de este mundo
no me desespero
la violencia y la decadencia de valores
no me afecta tengo
mi mirada puesta en el cielo esa es mi meta
prosigo resisto mi motivación concreta
se centra en llegar a tener la vida eterna
cuando voy estoy llegando
me estoy yendo
aquí te dejo mi mensaje
para que vayas creyendo
yo prosigo nuevamente
no me dejo atrapar
en este mundo lleno de serpientes
porque tengo lo suficiente

no quiero tu basura
 soy un raper diferente
 me voy cuidando de este mundo
 no me quiero destruir
 tengo la capacidad
 porque yo puedo discernir
 no me hace falta cerveza ni tomar
 porque yo no necesito emborracharme
 no jamás
 tengo vida tengo vida en abundancia
 me llena cada día de alegría y esperanza
 dile no dile no a la María Juana
 y si ya estás consumiendo
 ponte pilas ya mi pana
 anuncia los placeres de tu cambio radical
 ya es hora que me escuches
 date una oportunidad
 mira hacia el cielo levanta tus manos
 con el puño arriba
 Dios habla a los urbanos
 vamos ya vamos ya
 hay que levantarse con el pensamiento
 estallar urbanos decididos
 siempre a batallar
 no me voy a detener
 que estamos para vencer
 sigo caminando firme no pereceré
 porque cada letra que yo digo
 ayuda a nunca ser ofensivo
 no me dejo atrapar
 en este mundo lleno de serpientes
 porque tengo lo suficiente
 no quiero tu basura soy un raper diferente
 el mundo te puede ofrecer
 el único camino
 pero tienes que darte cuenta
 que si tú sigues ese camino vas a perecer.

MIS HUELLAS (2012)

Allá mis huellas voy dejando
 cuando voy estoy llegando
 y me estoy yendo
 rastro de mi pensamiento
 cuando vengo me estoy alejando
 y me acerco hoy comienzo
 y quiero hacer lo que ayer no pude
 bajarme de la nube
 no hacer lo de costumbre
 en un 4x4 ascendiendo a la cumbre de arriba
 mi fortaleza óigame no se me asombre
 soñando sigo soñando y no me canso
 escribo para el santo y yo mis manos levanto
 las calles de Quito,

graffiti de vez en cuando
 en el street caminando
 lo malo desechando
 en mi cabeza con certeza
 mi cuerpo no lo lleno con *** ni cervezas
 con mi Cristo vivo él es mi fortaleza
 y al diablo y sus secuaces les piso la cabeza
 Jerou-k con una misión
 extender el reino por medio del microphone
 hago rap de corazón
 esta es mi lírica esta es mi expresión
 allá mis huellas voy dejando
 cuando vengo voy llegando
 y me estoy yendo
 rastro de mi pensamiento
 cuando vengo me estoy alejando
 y me acerco
 hoy comprendo que sin ti yo no puedo nada
 sigo alineándome con Cristo
 con su palabra
 mi muñeca escribe Hip Hop
 no la dejo atrofiada
 y sigo ignorando a los que ladran
 y si me caigo me levanto
 subiendo otro peldaño
 Cristo mi respaldo
 yo sé que a ti te falta chamo
 tú eres mi retrato
 quédate aquí con Jerou-k
 porque tengo el contacto
 voy guerreando con mi armadura
 con rap de corazón Hip Hop la cultura
 con mi espada doble filo voy a la segura
 allá mis huellas voy dejando
 cuando vengo, voy llegando
 y me estoy yendo
 rastro de mi pensamiento
 cuando vengo me estoy alejando
 y me acerco.

JAH JIREH (2012)

JAH JIREH Jah proveedor
 y quiero caminar en tu amor
 no puedo respirar si el aliento
 no está el corazón que no respira
 y cada mañana a tu lado está
 quiero caminar
 andar con tu amor en Jah
 que eres mi salvador
 comenzar caminar dejando huella
 tengo mucho para soñar
 no mirar atrás, Jerouk siempre te alabará con
 mis fuerzas no puedo

contigo puedo más filipenses salmo 13
algo normal caminar sobre las aguas con fe
y nada más simplemente
con las fuerzas de Jah yo quiero caminar
en tu amor no puedo respirar
si el aliento no está el corazón que no respira
y cada mañana a tu lado está
quiero ponerme más
quiero contarte acá que es lo que yo siento en
cada día y Jah te ayudará te sostendrá
de su mano nunca te soltará
oye mi canción oh Jehova escúchalo Jah
no calles ante mis lágrimas
y ahora Señor te esperaré en el camino
solo a tu lado seguiré
muros de la vida contigo derribaré
así prosigo hoy no tengo temor contigo
la vida ha sido mucho mejor
ayer hoy mañana y siempre
serás el único camino
con fuego de la verdad
no puedo alejarme de ti
en cada una de las pruebas
Tú me haces surgir
tus pasos voy a seguir, vivir es Cristo
y ganancia es morir
no puedo yo quiero caminar en tu amor
no puedo respirar si el aliento no está
el corazón que no respira
y cada mañana a tu lado está.

LYRIC TRAFFIC
EN ACCION POR NUESTROS SUEÑOS
(2012)

Conóceme que es lo que llevo por dentro
como se sale del ghetto y lo que pienso
que no puedo fallar o morir en el intento hace
mucho tiempo todo empezó
por conseguir un sueño
desde muy pequeño luchar
para salir del agujero, seguir cantando
para hacer mucho dinero
ayudar a mi familia y toda la gente de ghetto
primero
que mis canciones suenen en la radio
y cada fin de semana
pararme en un escenario
vivir de lo que hago
escribiéndole en mi diario
y una vez por año
estar en un disco compacto
un contrato que me diera muchas facilidades
una cuenta en el banco

y conocer muchos lugares
estar en los videos y revistas semanales tener
mi propio estudio
y producir muchos cantantes
recuerdo que tan duro
era tener una pista que grabar
un tema realmente era una conquista
con el volumen bajo que lo escuche la vecina
sesiones tras sesiones
lograr buena expectativa
ahora mira tenemos
el talento la noción y la postura
si el resto se quedaron
yo ya les pase factura
recuerda que el camino es largo
y que nada substituya
que el que llega muy lejos
es quien su camino lo apura
buena estructura pa' ganar posiciones
mejorando el estilo conexión y grabaciones
afinando la voz para llegar a los rincones
y aunque no suene en radio
muchos saben mis canciones
Conóceme que es lo que llevo por dentro
como se sale del ghetto y lo que pienso
que no puedo fallar o morir en el intento todo
empezó
cuando no era fácil ser parte del movimiento
mirándome al espejo
tú debes llegar muy lejos
hacer que gente acuda
pa' llenar todos tus conciertos
hacer mucho dinero y ayudar a la familia
siempre ser el mismo
con la gente de la esquina
ganarme la portada en grandes revistas
y firmar mi compacto
mientras veo que hacen fila
que mi música te suene
en películas de estreno
escribir un libro
con lo que haya en mi cuaderno
darle techo a los míos
mediante toda mi música
que el Hip Hop de mi tierra
en otras patrias se luzca
mantener la imagen
con la esencia que empezamos
darle la mano al resto
mientras vamos avanzando
esa es la multitud de
dentro y fuera de mi suelo
mis hijos y mis nietos
con orgullo ese es mi abuelo

ese es mi sueño conseguirlo con el rap
no con modas que te dañen
agradecido Dios
por aquellos que me acompañan
al público al Hip Hop a la niña que me ama
a productores fieles y a toda mi manada
a seguir la evolución
cuando entramos a cabina
sin contaminar la música
con cosas que lastiman
ser la pauta para muchos
y la crítica pa' nadie
el momento de caerse
con más fuerza levantarse
mente positiva
como menciona mi causa
internado en mi meta
invencible en mi alabanza
Conóceme
que es lo que llevo por dentro
como se sale del ghetto
y lo que pienso que
no puedo fallar o morir en el intento.

LIBÉRATE (2012)

Libérate lo que tú quieras puedes ser
esfuérzate si no haya como ni con qué
mantén la fe
si te caes levántate recuerda
que el de arriba siempre el camino lo ve
camino sin miedo
y voy a paso firme
siguiendo el camino que me trace
hoy sin bajar la mirada
ante las cosas malas
y no para cuando llegue el momento
todo pasa ponle fe
cuando tu vida esté perdida
solo ponle fe cuando no encuentres la salida
solo ponle fe
cuando se te abra mas la herida
solo ponle fe, fuerza actitud y fe
cuando todo se desvanece
en la noche más oscura
es justo cuando ya amanece
y solo dale tiempo
para poder levantarte y decir lo que sientes
no te des por vencido
el tiempo cura cosas malas
aférrate a tus sueños, mantén la esperanza es
un motivo para mantenerse vivo
el de arriba está contigo dándote su abrigo
pelea y mantén tu mente positiva

en esta guerra
en donde Jah da vida bendición
siempre regresa
que cuando empieza el cambio
es cuando empieza la pelea
solo ponle fe
cuando no encuentre la salida
cuando no encuentres nada
cuando te sientas agotado
solo ponle fe
camino sin miedo y voy a paso firme
siguiendo el camino que me trace hoy
sin bajar la mirada ante las cosas malas
y no para qué
cuando llega el momento todo pasa
hoy recuerdo el cuando yo empecé
cuando me decían que yo nunca lograría
lo que hasta hoy logré
me golpearon traicionaron una y otra vez
caí lloré me sequé mis lágrimas me levanté
no importa de dónde vengas
tampoco tu condición
así tu vida sea en un barrio
con casitas de cartón
depende de ti tuya es la decisión
que aspiración no se compra
se encuentra en tu corazón
libérate, lo que tú quieras puedes
si no haya como ni con qué
mantén la fe si te caes levántate
recuerda que el de arriba siempre todo lo ve
camino sin miedo y voy a paso firme
siguiendo el camino que me trace hoy
sin bajar la mirada ante las cosas malas
y no para qué cuando llega el momento
todo pasa cuando pienses que todo va mal
y nada bueno pasa
recuerda que el mundo no para
sigue en marcha el momento es preciso
para la batalla mantente positivo y verás
mantente positivo y verás
que no falla hay murallas
que se ven tan inmensas y distantes
te atreves a enfrentarles
pero quieren doblegarte un instante
que pasa entre tu mente
y tantas partes genera la respuesta
que te impulsa hacia adelante
importante una convicción segura
lo que miras hoy te dará la fuerza
que todo el malo derriba
entusiasmo y actitud
para luchar contra la envidia
talento evolución y estilo

pa' seguir mi vida tengo
me topé en el trayecto fresco siempre listo
al encuentro vengo pienso
es el momento en mi aliento
oye lo que siento Lyric Traffic 593 Ecuador
pa' todos los barrios pa' todos los ghettos
música consiente, mensaje callejero
para el barrio no hay más na'
libérate lo que tú quieras puedes ser
esfuérzate sino haya cómo ni con quién
mantén la fe si te caes levántate
recuerda que el de arriba siempre todo lo ve.

**ABUELO MC.
SUEÑOS (2012)**

Sueños que se caen por errores
hay a montones
ya nada ni nadie es confiable ahora
que doloroso es aceptar una derrota
para cosechar tu rosas
tienes que sentir primero las espinas
heridas producidas por caídas en la vida
camina con habladorías en la espalda
obstáculos que te separan
de la persona que tú más amas
pues toca luchar y no hay de otra
hay que correr miles de riesgos
si quieres conseguir la gloria
la felicidad no está en el dinero
ni en los tesoros
piensa en la gente que lo tiene todo
y están solos
se llevan con ellos solo por interés
en los papeles verdes
mientras que cuando eres pobre
te aprecian por lo que tú eres
por lo que piensas
no te rindas si algún día tú tropiezas
son contadas las personas
que hablan con la verdad
aunque te parezca dura es la realidad
y toca afrontar
no dejes que te pongan en dedo en tus heridas
que duele mucho
que tu destino solo es tuyo
y de ti depende no dejarte aplastar por nada
tú prosigue con calma
y ten cuidado que las palabras matan
como quisiera
que mis sueños fueran realidad (x3)
tengo miles de pruebas para llegar a una meta
lágrimas sobre mis mejillas ahora ruedan
y de ellas será que yo aprenda

no dejes que nadie te ofenda
tienes que tú demostrarles
que están equivocados
serás quien tenga el sartén ya por el mango
serás quien clave los clavos
no les des el gusto de verte acabado
o que acaso bajarás tus brazos tan fácilmente
lucha para tener más fuerza
y ponerle la frente a los problemas
no les temas a las amenazas
de culebras
demuestra que tú no eres así
aunque vivas en las aceras
y las cadenas rompe
has que la propia piedra que te lanzaron
estalle en su boca
no importa cuanto tengas
que luchar para lograrlo
tengan cuidado que estoy armado
porque el Hip Hop está hoy de mi lado
tengan cuidado que estoy armado
porque el rojo está hoy de mi lado
como quisiera
que mis sueños fueran realidad (x2)
como quisiera que esta realidad
sea tan solo un sueño
que todos tengan lo necesario
y que no solo unos pocos
tengan más de lo que necesitan
Kuada 89.
como quisiera
que mis sueños fueran realidad

**EZKUELA DEL KALLEJON
OBZKURO: FX (2011)**

Ideologías Dominantes
Como es abajo es arriba
Ideologías dominantes
energía que está viva
dominación mental (x5)
lenguaje con sentido
ideología dominante
aspectos de violencia desde que he nacido
los mismos ***
*** gobernantes
Políticos *** que se vayan al averno
Lo que escribo en mi cuaderno es una crítica
para aquellos
Que solo les importa el dinero
Siempre en el poder estar y en el dominar
Y por eso nos quieren callar
Una dominación mundial
Resistencia es bienestar

Con fuerza un golpe seco al sistema vamos a dar
Es la clase social si no eres de su raza
siempre te va a marginar
Policías que te apuntan con un arma a matar
La dominación mental
Se vive en un infierno por los cerdos del gobierno
Palabras juramento que con el pasar el tiempo se van desvaneciendo
Gente que está sufriendo matando y muriendo
El mundo es gobernado por el *** dinero
Ideologías dominantes encadenan el enfrentamiento
De frente a tu frente
Escuela del ritmo violento
Formas del poder con el poder del dinero
No entiendes de qué se trata el estilo se lleva primero
Estaca ataca hasta que tu mente ataca y te mata
Hasta que nace una onda expansiva
MC's la misiva, *** explosiva
Alerta alerta alerta que se activa
El ghetto y el rechazo por las leyes que se dictan
Que si las modifican el que primero firma el que se lleva por la codicia
En sus manos se desperdicia el futuro de nuestras vidas
Ataca como un ritmo que te ataca y te amordaza
El metal
Lírica explosiva
Mentes adictivas
Opacadas por el *** gobierno intereses
Dinero dinero intereses
Destrucción mental
La plaga está ahí sentada en tu cabeza mira que lo que pasa
si aumentan en contra de las leyes uuu macabro
mira el precipicio de tu vida y el fin que la buena crítica no parará
es la ley de la ley de la lírica letal
dominación mental... grupos gobernantes
ritmo maniático
Ritmo maniático
Estilo emblemático
Maniático maniático
Ritmo maniático Underground hardcore
Estilo emblemático maniático emblemático
La escuela del callejón oscuro está presente

Experiencia en la mente
Los ghettos con la gente
El movimiento Hip Hop se apodera de tu mente
Rito maniático en tu cerebro lo sientes
Explotando parlantes con instrumentales fuertes
Guerreros de las calles
Pues expresan lo que sienten
Hip Hop renueva la mente
Vivir en él se siente
El estilo aviva
el objetivo *** el ambiente
así mueve tu cabeza
una disciplina cual disparos de metralleta
maniático en la mente
conecte con los parlantes
movimiento en cada esquina
Hip Hop vocabulario
Siempre atento el calvario
Entre miradas el juego se repite
Hip Hop preparación competición ¿Quién compete?
En escena los MC's de la Ezkuela del kallejón obzkuro
Estilo siempre puro
*** en el espacio liberando ya la mente
Caminando de corriente el sendero del Huasipungo
Boo doo Boo doo
Mi estilo maniático
Mi ritmo emblemático
He llegado a expresarlo en callejones donde se vive lo diario
Es ante el adversario que venimos explotando
Con el arte demostrando realidades explosiones
Las crueles devastaciones
Underground hardcore
Se vive en el callejón
Esta cruda expresión
Visión explosión de los versos y del microphone
Ritmo maniático emblemático
Sonido putrefacto que sale de las entrañas
Preséntame esta nota
Ritmo maniático el estilo del kallejón obzkuro
Ezkuela
Deja la secuela de las calles
Rimas prepotentes alerta
Que nos levantamos con la calle
No con la violencia sino con la ciencia
De herencia
Corre por mi sangre

y mi cerebro se activa
Rimas que se acoplan al estilo
no como sabido
Si lo que vivimos underground hardcore
En tus oídos ritmo maniático vacila los
sentidos
Somos cinco locos que tenemos el poder
Estilos subterráneos con raíces en las
cicatrices
Esto no es un juego
Palabras que lastimas con su filo de hierro
Estoy en el círculo de fuego
Ritmo maniático...

CAPITAL HIP HOP: PICHU EL DIABLO ESTÁ EN LAS CALLES (2006)

En las calles si usted no conoce no se meta,
mejor vívale un poco y dese cuenta que ahora
nadie le respeta. Esta es la vida del asfalto
donde estamos, no sé centro, sur capitásico
sonamos caminamos. Si usted por las
esquinas barrios bajos gente loca en todos
lados callejones y atajos se arman los relajos
el ambiente está pesado. Si es que no tiene
suerte el diablo tiró sus dados balazos y
plomazos tras plomazos se escucha en la
madrugada. Así es como transcurre la vida
en las calzadas, te atracan te meten cuchillo,
te sacan la plata en cada esquina.
Camina con cuidado que la muerte se
avecina, las cosas son así por donde quiera
que voy acompañado de los panas terapia y el
alcohol, eso sí nunca falta porque así es como
despego, me siento como leña al fuego se
aumenta mi ego me aumenta el miedo en el
que siempre andamos por la calle junto
con..... por San Roque es el detalle.
Sale a la calle la Guada te espera, solamente
veo eso nada más, sentimientos que mi
cuerpo se acelera no sé qué es lo que pasa no
puedo escapar.
Sale a la calle la Guada te espera, solamente
veo eso nada más, sentimientos que mi
cuerpo se acelera no sé qué es lo que pasa no
puedo escapar.
Jesucristo niño chico ha nacido en un establo,
yo he nacido en un ghetto, donde el príncipe
es el diablo. Y te hablo solo hay tinieblas en
la trama drogas y sexo el crimen y el terror se
hace drama, eso es lo que hay pana libertad y
cana vida mal sana, aferrarse a su mama.

Deja ya de presumir usted no sabe ni sufrir,
su destino es morir.

Flaco sus pasos deben ser muy cuidadosos
pulula por la cera, armadoso, envidioso,
recompensa, tierra descompuesta, suena de
este despresiático *** soy el sheriff del
oeste son los dados..... que no tienen
contrato.

Sueño a ratos que salgo sin zapatos por el
lodo, piedras afiladas, *** seca, el cura que
perdona en la mañana si tú pecas si tú matas,
si tú robas, si tú fumas, pistolas. Éste no se
achola yo y mis rolas ajá.

Sale a la calle la Guada te espera, solamente
veo eso nada más, sentimientos que mi
cuerpo se acelera no sé qué es lo que pasa no
puedo escapar.

Donde voy es una redada disfrazada de
ilusión, donde el débil es débil y el fuerte
causa conmoción. La calle es la tierra del
nunca jamás donde el muerto es más vivo
que Pedro San Nicolás. Dónde vas cuidado te
encuentres con..... En callejones vivo
donde el negocio es..... Hasta la primera
donde el rastro de sangre es la verdadera
seña. Cuídate el perdón de la abuela.

Si no sabes de esto ni el internet te lo enseña,
sé de esto porque fue mi escuela solamente
que pasó tan cerca que me rastrilló las
muelas, aquí solo el canchero juega.

Padre nuestro que estás en los cielos
santifícame, guíame, cuídame, en donde solo
el diablo sigue tocando su armónica y siento
que me persigue, ese es el estado del no saber
lo que pasa de que el frío es frío y es que aquí
no para basa, no se agite y métase a su casa.

Sale a la calle la Guada te espera, solamente
veo eso nada más, sentimientos que mi
cuerpo se acelera no sé qué es lo que pasa no
puedo escapar.

No puedo escapar.....

No puedo escapar.....

LA VIDA QUE LLEVAS (2011)

Así que dime si te gusta la vida que llevas.
Quién es el real a quién tu esperas. Esto me
ha enseñado manejarme en el sistema. Esto
me ha enseñado a luchar contra mis penas.
Dime si te gusta la vida que llevas. Quién es
el real a quien tu esperas. Esto me ha
enseñado a manejarme en el sistema. Esto me
ha enseñado a luchar contra mis penas.
Noches dar verdad, problemas, temas,

sentimiento que de adentro me explotaron a mi gente les presento y agradezco a mi familia porque en esto me ha apoyado los problemas del pasado y aún que mucho se han cruzado. He tenido suerte y sigo tirando los dados. Con rap del verdadero estoy aquí no soy primero, pero siempre fuerte el sentimiento que llevo por dentro, es mi aliento desde adentro me presento muy atento quieren que retome en guerra en la nueva era, capital, la nueva escuela. Buena para el que quiera. Mala para el que no quiera. Aceptaré esta nota, de mis ojos salen gotas rellenas de fuego. Agente es mi ego. Yo nunca me iré. Solo les diré hasta luego y seguiré pensando en lo que a mí me toca seguiré en esta vida sin abrir mucho la boca. Nunca actúes sin pensar. No somos juego de azar pero no te olvides, siempre hazte respetar. La vida es lo que cuenta. Date tiempo y no mientas, ya que si lo haces espero no te arrepientas. Extiende la mano al que se merece sin decirle, pero sea blanco, negro, bueno, malo, gordo, flaco, pero siempre verdadero. No esperes ser primero. Si es que se te adelantan luego no dirás me muero. Así que, dime si te gusta la vida que llevas. Quién es el real a quién tú esperas. Esto me ha enseñado a manejarme en el sistema. Esto me ha enseñado a luchar contra mis penas. Dime si te gusta la vida que llevas. Quién es el real a quién tú esperas. Esto me ha enseñado a manejarme en el sistema. Esto me ha enseñado a luchar contra mis penas. ¡No, no, no, no, no ¡!para, para, para! Esta es mi vida. La que yo he elegido. No sé si será buena o mala. Por lo acontecido me ha mostrado muchas escenas. Muchos desfases, rostros con base. La vida que no es vida. Pues el bien no nace. La meta no es seguir sufriendo. Aquí soy el sabio en un futuro incierto. En esta revolución, de absolución. Mi camino no es el tuyo. Mejor vida que puedes hacer. Si puedes ganar. Si puedes vencer. La vida me ha enseñado a ser yo mismo en esto, en el juego de la vida, rutina tardía. Agotado estoy con tanta ira. No sé lo que veo. El pasado pasará, ya que el futuro lo aplastará. Claro con medida dejando recuerdos como fotos imborrables en cada avenida recorrida en mi vida. Ojos rojos no impresiono solo tomo el eje del que soluciono mis problemas, sopas y cortadas venas, ojos que me ven y lenguas que se aceleran. Así es la calle mira compa letras

recogidas de lo más oscuro de la zona roja que abren las mentes de mis notas. Quítate del frente no me ***. Vamos no me***, vamos no me ***.../Hip Hop puro Pichuco en sí. Así que dime si te gusta la vida que llevas. Quién es el real a quién tú esperas. Esto me ha enseñado a manejarme en el sistema. Esto me ha enseñado a luchar contra mis penas. Dime si te gusta la vida que llevas. Quién es el real a quién tú esperas. Esto me ha enseñado a manejarme en el sistema. Esto me ha enseñado a luchar contra mis penas.

MIRA MÁS ALLA (2011)

Se aliviana dedicada a mis compas y al que no le guste solo cierre la trompa. También dedicado a gente que se la monta con tiraderas hablando de pura acción. Después, bueno sabes quién llevo empiezan a mover cabezas cuando saben que yo sueno. Marican chico mi flow como veneno. Citas candela sabes que aún así te quemo. Mira mírala ya, si me la como va en tu stereo, bares y discoteca es my rap y así se da un foquin un día más es un estilo de vida con mi gente va. Así que pasará, qué pasará yo no lo sé, porque tal vez el cuerpo se agite con un par de blomos. Tomaremos unos tragos haciendo un entremés como el fin de semana nos quitamos el stress. Qué pasa socio es hasta que el cuerpo aguante y mientras usted chupa que el Pichu se la cante y puede ser un cantante de clase y elegante. No es necesario tirármela de gánster y mira más allá a dónde vas no puedes parar. Sabes muévete más, que la vida en un segundo puede parar y qué harás, dime qué harás, dime que harás y mira más allá a dónde vas no puedes parar. Sabes muévete más que la vida en un segundo puede parar y qué harás, dime que harás. Pregunta en el barrio quién es el que camina. Esta nota comienza cuando llevo a la esquina. Nos ven aquí templados junto con la bandola. La people pasa y pasa pero nunca a quién joda. Te toca servir ese guaro pa el empale. Ya sabes que más chance nos vamos todos para el party. Dirás que ya es hora de que los brujos caminen y los aniñaditos fashion se larguen al cine. Carga lo que puedas brother, ya empezó el vacile. Y vamos pa la joda que lo demás es el desfile. La capital school, llega: somos nosotros. Las

nenas se apegan. Somos sus relajosos. Los que si le meten certero y pegajoso, poniendo a cabecear a esos foquin envidiosos. Después de algunos guaros se nos rayan y se embalan. Y si yo estoy borracho y vienen a tirar parada. Se creen los mejores hablando esas pendejadas. Por eso hay tanto muerto, madrugada tras madrugada. Y mira más allá a dónde vas no puedes parar. Sabes muévete más que la vida en un segundo puede parar y qué harás, dime qué harás. Dime qué harás. Y mira más allá a dónde vas no puedes parar. Sabes muévete más que la vida en un segundo puede parar y qué harás?. Es viernes en la zona jodiendo a tales horas, cambiando con mis panas y todas esas zorras. Tomando de lo bueno, haciéndolo a lo grande, vacile tras camello, camello tras vacile. Comemos, comemos, fumamos y continuamos. Pues esto no se acaba, es los parties nunca paran. Ya tú sabes pana, locos están en bala donde quiera como quiera con quien sea yo lo hago. Donde quiera, como quiera, con quien sea yo lo hago. Y mira más allá a dónde vas no puedes parar. Sabes muévete más que la vida en un segundo puede parar. Y que harás, dime qué harás. Dime que harás y mira más allá a dónde vas no puedes parar. Sabes muévete más que la vida en un segundo puede parar. Y que harás. Qué harás? . Qué harás? . Qué harás? . Qué harás?....

CHRIS CROSS
DESDE EL SUBTERRANEO (2008)

Lo que pasó fue solo un sueño, aún recuerdo reacciono y despierto inquieto los ojos rojos donde dejé los cueros pa los porros, ese soy yo, quién recuerda el pasado porque todo lo que le pasó más fuerte lo hizo dejando cuerpos en el piso golpes y tropiezos. No me quejo porque aún respiro, soy un tipo perseguido nunca estoy solo mis perros fieles a mi lado y parseros cuántos, son muchos años compartidos un solo nombre que sea dividido en la calle todavía se ha mantenido el sentimiento sigue vivo así que tranquilo chico no te tires de mariposa sin pasar por el capullo, no te tires de malo si el respeto vacila con nuestro orgullo, quédate frío mantente *** como siempre lo has sido llega la UNG y te orinas en el calzoncillo, es el *** es estilo, no queda tiempo para los consumidos, ni para el estribillo, la calle es

mi trabajo es mi oficio, es lo mío yeah, esta es mi ciudad. Ciudad llena de maldad donde ni los *** se respira la realidad soy algo más que alguien más con un nombre destacado y mentalidad basado en hechos del pasado en donde el fuego ha quemado acompañado por los vagos, perros aliados soluciona problemas franco ya estoy acostumbrado que denso se siente la atmósfera cuando uno llega se prende quema y vuela rutina efectiva cuando uno pasa por la acera no me ven enseguida agachan la cabeza miran y piensan cómo comportarse conmigo solamente Dios es el testigo de lo que he hecho cuando grifo, pero él será mi amigo, mi enemigo no lo sé solo sé que yo labro mi destino.....No necesito de un grafo para saber que el mundo es mío si sé que soy hombre frío pues en la calle he vivido desde niño. Aquí me tiene se siente el aroma de la muerte con mi puño he quebrado varios dientes y he dejado inconscientes, lo ves el espejo se rompió y la otra cara apareció, viví en un sueño la calle y el asfalto me he convertido en mucho más que en un rango alto..... Es mi negocio es mi trabajo ya me ven y el producto ya lo bajo ya lo cambio otros se lanzan y como nunca falta una amenaza dicen querer matar a toda mi raza....I want to kill con mi 38 aniquilo a cualquier gil y al infierno voy a ir si al diablo con mi pipa lo encendí vivo vivo solo digo no soy un aprendiz pero cuando hago algo escucha qué yo valgo de lado a lado y no sabes ni qué decir es que si me enfado empiezan a sufrir es la forma de vivir que llevo un par de botas un solo espejo nuevo.

AFÁN (2012)

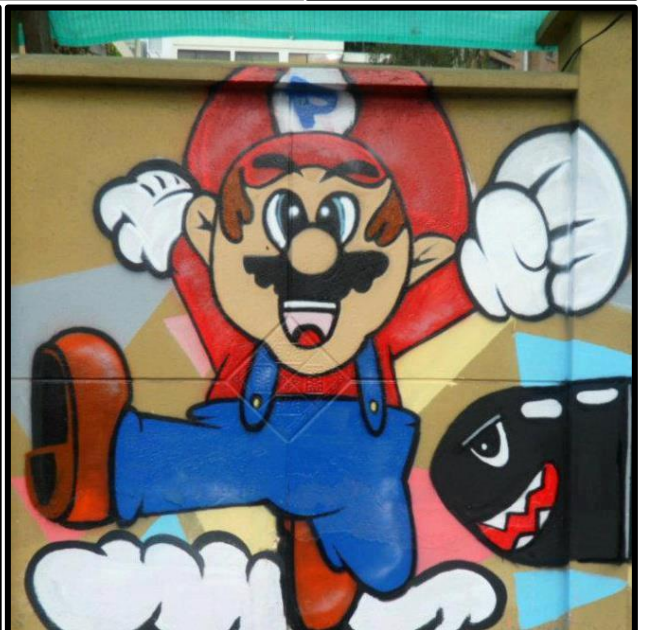

MR. OSO (2012)

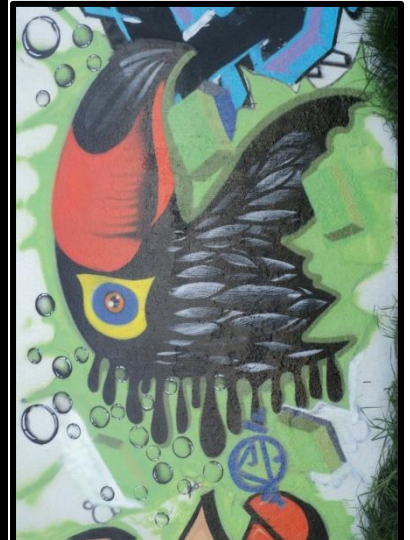
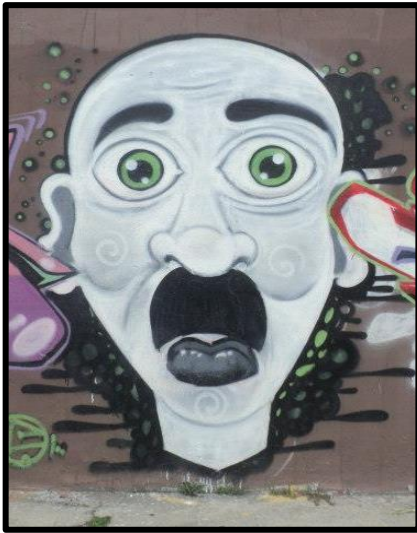

PA KITO (2012)

SANTHOS ONE (2012)

STRONG (2012)

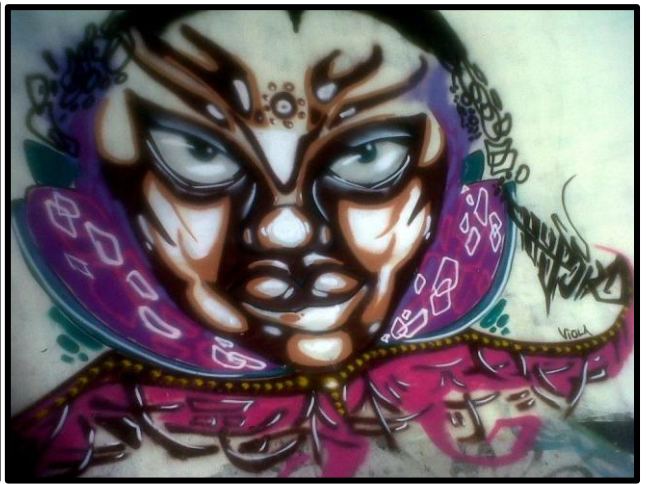

BONICE (2012)

PSK (2012)

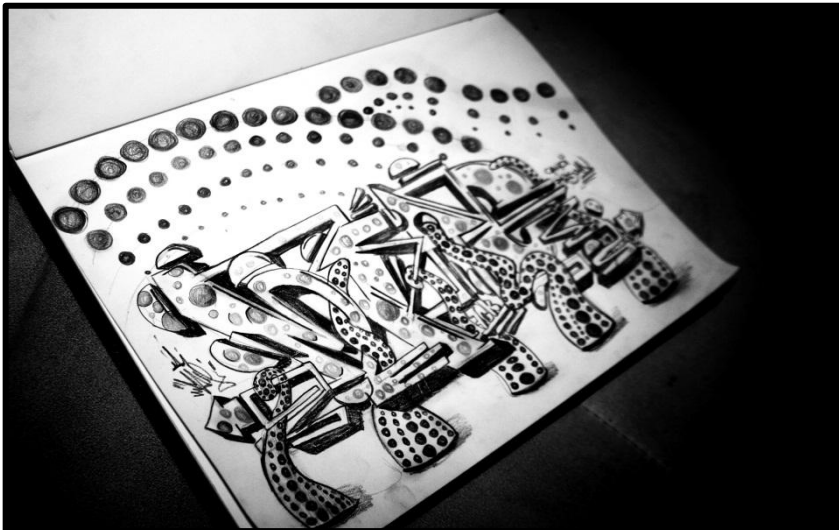
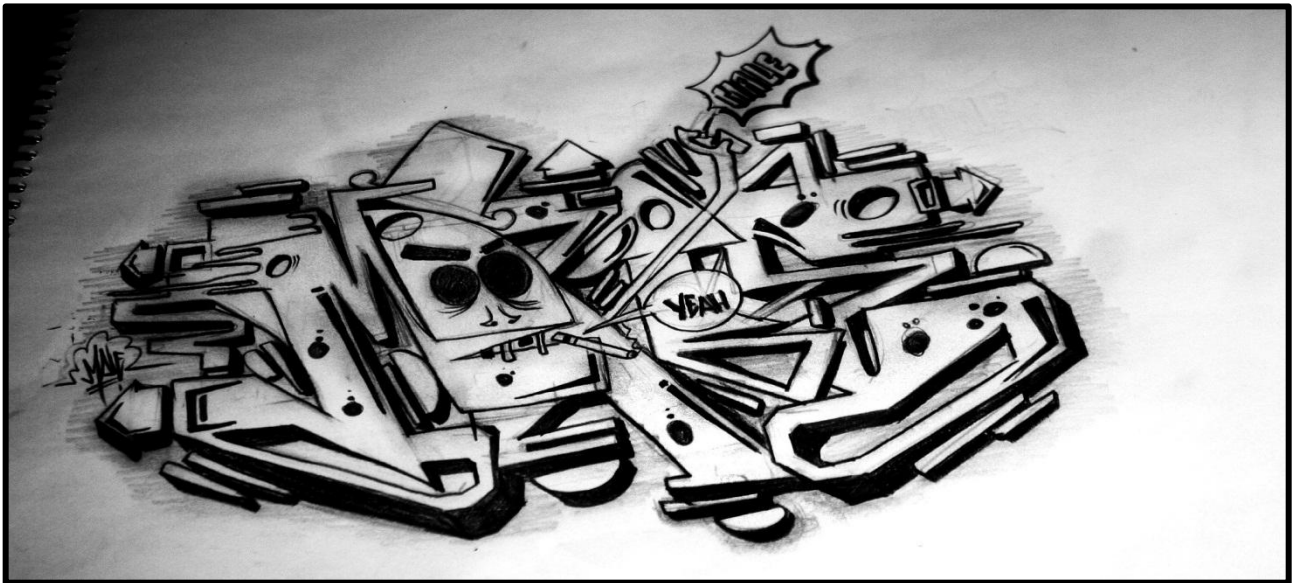
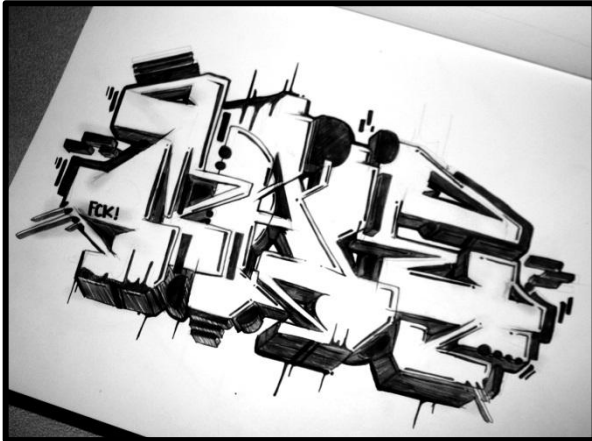
BUBA (2012)

MALE (2012)

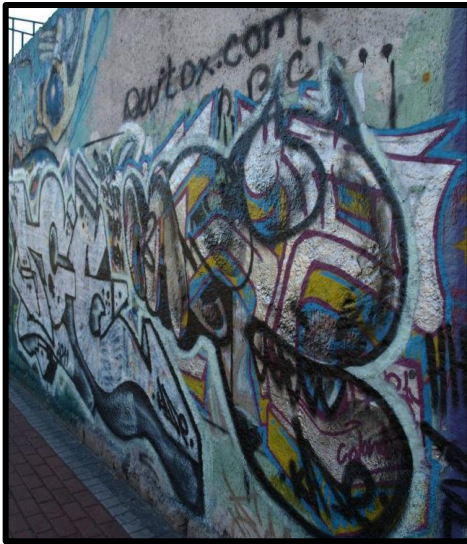

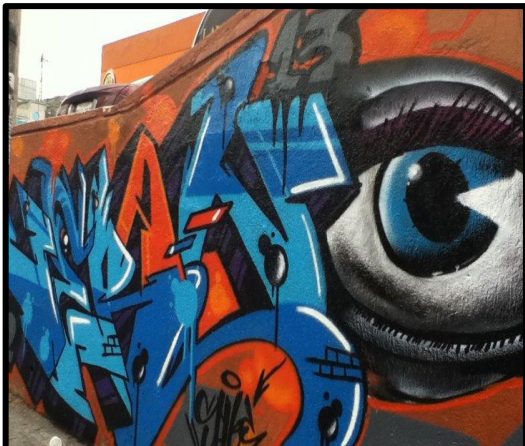
KASE (2012)

SPIKE (2012)

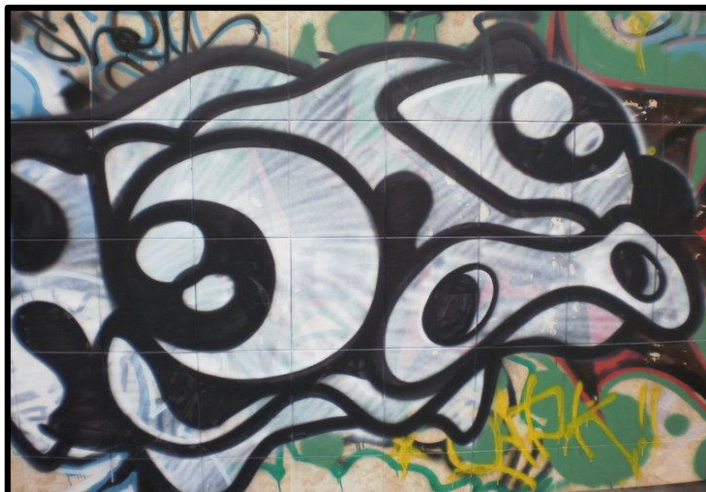
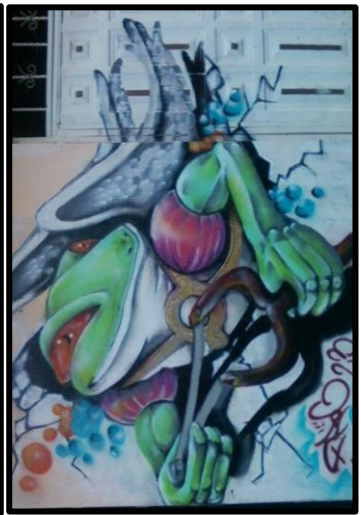

OSO AMUK (KUMA 2012)

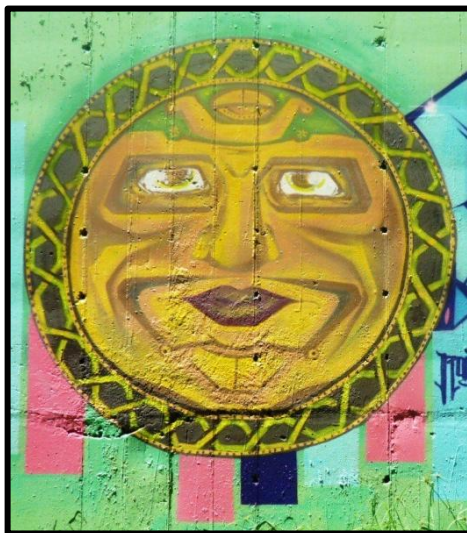

OTROS GRAFFITIS DE ANIMALES EN QUITO: FROG (RANAS), EME ESE (VACAS), LIOG (LEÓN)

EME ROOTS (2012)

LATENTE (2012)

HEINS (2012)

